

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра философии культуры и культурологии

**Тело как арт-объект: визуальные репрезентации и повседневные
воплощения телесности в эпоху ар-деко**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

Студентки 4 курса 431 группы
направления 51.03.01 «Культурология»
философского факультета
Молокановой Юлии Дмитриевны

Научный руководитель
доцент кафедры
философии культуры и культурологии,
к. филол. н.

О.В. Шиндина

Заведующий кафедрой
философии культуры и культурологии
д. филос. н., профессор

Е.В. Листвина

Саратов, 2026

Актуальность исследования. Интерес к феномену телесности в современной гуманитарной науке не ослабевает уже несколько десятилетий, и это не случайно. В эпоху цифровых технологий, тотальной визуализации и кризиса устойчивых идентичностей человеческое тело перестало восприниматься как нечто само собой разумеющееся, данное от природы. Напротив, оно превратилось в поле активного конструирования: ему придают форму в спортзале, корректируют с помощью хирургии, маскируют или, напротив, выставляют напоказ в медиа. Именно поэтому сегодня как никогда важно обратиться к тем историческим моментам, когда представления о теле менялись радикально и стремительно, – к эпохам, где старые каноны рушились, а новые только начинали складываться. Одним из таких переломных этапов стали 1920–1930-е годы, время господства стиля ар-деко.

Это десятилетие интересно тем, что здесь впервые тело стало не просто носителем физической красоты или здоровья, а полноценным арт-объектом, материалом для художественной стилизации и знаком принадлежности к современному миру – миру машин, скорости, джаза и эмансипации. Художники, скульпторы, модельеры и режиссёры создали визуальный язык, в котором человеческая фигура подверглась геометризации, упрощению и одновременно идеализации. Однако, несмотря на обилие исследований, посвящённых отдельным граням ар-деко, будь то живопись Тамары де Лемпицкой, скульптура Деметра Чипаруса или платья Коко Шанель, – целостного анализа того, как именно в эту эпоху конструировалась и переживалась телесность на разных уровнях: от высокого искусства до повседневной моды и кинематографа, до сих пор недостаёт. Данное исследование призвано восполнить этот пробел, показав, что ар-деко был не просто коллекцией красивых форм, а настоящей философией тела, подготовившей многие сегодняшние представления о красоте, свободе и самовыражении.

Степень научной разработанности проблемы. В современной научной мысли проблема телесности как эстетического феномена является важным

аспектом изучения широкого спектра гуманитарных дисциплин: философии, культурологии, эстетики, искусствоведения, антропологии повседневности и визуальной антропологии. Однако, несмотря на значительное количество работ, посвященных телесности в культуре XX века, репрезентация человека в эпоху ар-деко всё ещё остается недостаточно систематизированной, что определяет актуальность данного исследования.

Теоретико-методологическую базу исследования составляют классические труды в области философии и эстетики. А.Г. Баумгартен [7], заложивший основы эстетики как науки и определивший прекрасное как совершенство чувственного восприятия, рассматривал телесность как важнейший аспект эстетического познания. Древнегреческий мыслитель Платон [61] ввел идеал калокагатии – гармонического единства телесной и душевной красоты, рассматривая физическое совершенство как видимое проявление добродетели. Его ученик Аристотель [1] сместил акцент с метафизической сущности прекрасного на практическое воздействие искусства, связав духовное переживание с телесными аффектами через понятие катарсис. В эпоху Нового времени И. Кант в «Критике способности суждения» [39] совершил переворот, обосновав «незаинтересованное удовольствие» как основу эстетического суждения, что создало теоретическую возможность говорить о красоте тела, не сводя её ни к биологическому влечению, ни к морали. Феноменологическая традиция, представленная М. Мерло-Понти в «Феноменологии восприятия» [52], радикально переосмыслила отношение сознания и тела, утверждая, что сознание изначально воплощено, а тело является не объектом, а способом бытия в мире, посредником между субъектом и реальностью. Эти классические концепции задают философскую рамку для понимания телесного опыта как базового уровня человеческого существования.

Одними из первых, кто начинает изучать историю телесности, становятся Жак ле Гофф и Николя Трюон – авторы «Истории тела в Средние века» [23].

Исследователи советского и постсоветского пространства также внесли значительный вклад в осмысление телесности. И.М. Быховская в работе

«“Человек телесный” в социокультурном контексте раннесоветской эпохи» [16] обосновала тезис о том, что телесная культура является феноменом, производным от социального контекста, и проанализировала, как травма Первой Мировой войны и новые социальные практики сформировали запрос на «новое тело» – динамичное, тренированное, публичное. К числу современных исследователей, формирующих содержательное наполнение понятий тела и телесности, важных для нашей выпускной квалификационной работы, следует отнести культурологов и философов Э.А. Усовскую [75], В.Л. Круткина [47], Т.Э. Цветус-Сальховой [82], Н.В. Никитина [58] и целого ряда др. современных отечественных ученых.

В отдельную группу ученых, занимающихся данной проблематикой, отнесем саратовских ученых Е. Ярскую-Смирнову и П. Романова [85] а также философа Д.В. Михеля [54, 55], который является одним из признанных специалистов, разрабатывающих тему телесности и её роли в культуре.

Анализу тела и телесности как средства коммуникации, своего рода знакового текста, носителя социальной информации и способом восприятия реальности («метафоры политического/космологического строя») в исторической перспективе посвящена коллективная статья [74].

Проблемы стандартизации красоты и формирования телесных идеалов в современном обществе рассматриваются в работах К.И. Лемеш [49] и Э.Г. Черновой [83]. Авторы показывают, как медиа и индустрия красоты конструируют телесные нормы, влияющие на индивидуальное самовосприятие и коллективные представления.

Исследование телесности в эпоху ар-деко проходит, в основном в плоскости изучения художественных особенностей стиля (и соответственно изображения образа человека) и формирования моды. Отметим работы ведущего специалиста по истории моды О.Б. Вайнштейн [17, 18], В.Н. Никифоровой о влиянии моды ар-деко на современный дизайн и модную индустрию [59]. Для изучения данных аспектов значимыми становятся пятитомный сборник «История женщин на Западе» [37], «История красоты»

Умберто Эко, посвященная тенденциям изменения канонов женской красоты, в частности, и эстетики в целом [84]. Особенности мужской репрезентации, манифестированной в моде и обусловленной историческими событиями, представлены в работе Бевиса Хиллера «Стиль XX века» [78]. В этом же контексте отметим статью «К вопросу о женской и мужской репрезентации в печатной графике первой трети XX века» В.Э. Красоткиной и Г.В. Варакина [45], которая исследует гендерную интерпретацию, формирующуюся в эпохи модерна и ар-деко, через призму ее художественного отражения.

Эстетика ар-деко и ее влияние на различные сферы культуры стали предметом анализа ряда исследователей. Е.И. Булычева в статье «Тамара де Лемпицка: биография между мифом и реальностью» [15] рассматривает творчество художницы как «мифо-арт-проект», где биография и живопись сливаются в единое целое, и анализирует созданный ею визуальный канон «новой женщины».

Н.В. Филичева в работе «Знаки, образы, символы и современность стиля Ар деко» [76] исследует визуальный язык стиля и его воплощение в искусстве. Коллективная монография «Искусство эпохи модернизма: Стиль Ар Деко. 1910-1940-е годы» [36] под редакцией Т.Г. Малининой дает комплексное представление о стиле и его роли в истории искусства. М.О. Окроян в труде «Скульптура ар деко: истоки и расцвет» [60] детально исследует пластический язык скульптуры этого периода. Б. Хиллер [79], один из крупнейших историков стиля, определяет ар-деко как «ответ декоративного искусства на требования современности», что признает две тенденции внутри стиля: желание быть современным и желание быть декоративным.

Отдельным аспектом нашей выпускной квалификационной работы, имеющей междисциплинарный характер, является феномен моды. Мода является предметом исследовательского интереса философии [48], культурологии [64], социологии [70]. Концептуализацией моды на пересечении социологического знания и философского анализа занимались Г. Зиммель [33], П. Бурдьё [14], Ж. Липовецкий [50]. Как знаковую систему рассматривали моду

Ролан Барт [5, 6], Жан Бодрийяр [10, 11] и Юлия Кристева [46]. К этому направлению исследования моды примыкают работы отечественного ученого Ольги Вайнштейн, которая занимается семиотикой одежды, историей и теорией моды [17]. Мода с точки зрения особого культурного института, транслирующий актуальные для общества эстетические и идеологические системы, рассмотрена Элизабет Уилсон [72]. Анализ символического языка одежды через призму живописи, повлиявших на новое понимание телесности и статуса тела в Новое время представлен в книге Энн Холландер [81]. Различные аспекты влияния стиля и живописи ар-деко на моду и женский костюм отражены в статьях отечественных ученых Е.О. Запрудиной и А.Б. Костериной [32], Е.А. Берман [9]. Т.Э. Моженков в статье «Женщина и искусство Art Deco» [56] обращается к фигуре Коко Шанель, чьи реформы радикально изменили отношение к женской телесности. Биография знаковой фигуры Шанель также подробно проанализирована Анри Гиделем [22].

Другой значимый аспект в изучении нашей темы связан с кинематографическим искусством. Отметим несколько принципиально важных для нас академических трудов по теории и истории кино: А. Базен [4], З. Кракауэр [44], С. Зонтаг [34] и Ю.М. Лотман [51]. Важная для нашей дипломной работы тема природы визуальности, но с позиций кинематографической доминанты, исследовалась [5, 7, 8, 10, 11, 12, 24, 53, 77]. Также необходимо отметить, что проблемы репрезентации телесности в современном кинематографе изучались [25, 73]. Подчеркнем значение для анализа репрезентации человеческого тела кинематографическими средствами. А.А. Деникин [27] и С.С. Козлова [41] в своих научных работах исследуют тело как элемент киноязыка, анализируя ракурсы, свет и монтаж как средства передачи телесной выразительности.

Особый вклад в изучение телесности в кино внесла Линда Уильямс [73], предложившая понятие «телесных жанров», где тело персонажа оказывается во власти интенсивных аффектов – страха, удовольствия, плача, а зритель вовлекается в почти произвольную физиологическую реакцию. В России

проблематику телесности в кинематографе разрабатывает О.О. Хлопонина [80], которая проанализировала, как под влиянием идеологии трансформировались женские типы образов, а вместе с ними и репрезентация женского тела.

Актуальностью темы и степенью её разработанности обусловлена научная новизна исследования, которая заключается в комплексном анализе телесности в эпоху ар-деко через синтез философских концепций, визуального языка искусства, моды и кинематографа. Исследование расширяет существующие представления о телесной парадигме 1920 – 1930-х годов, рассматривая ар-деко не только как стиль, но и как целостную антропологическую программу, подготовившую современные стандарты красоты, эмансипации и эстетической самореализации.

Объект исследования: феномен телесности в культуре эпохи европейского ар-деко, рассматриваемый на пересечении визуальных искусств и повседневных практик.

Предмет исследования: способы и механизмы художественной и повседневной репрезентации телесности в эпоху европейского ар-деко.

Целью настоящего исследования является анализ особенностей визуальных и повседневных репрезентаций телесности в эпоху ар-деко, выявление механизмов конструирования тела как арт-объекта, а также определение их роли в формировании эстетических стандартов и телесной парадигмы 1920 – 1930-х годов.

Целью выпускной квалификационной работы обусловлены задачи настоящего исследования:

1. Изучить теоретические основы эстетики как философской дисциплины, определить ключевые категории для анализа понятия телесности в художественной и повседневной практиках в стиле европейского ар-деко.

2. Рассмотреть эволюцию понятия «телесность» как объекта эстетического переживания в культурно-историческом контексте 1920 – 1930-х годов в рамках стиля ар-деко.

3. Выявить социокультурные характеристики 1920 – 1930-х годов, сформировавшие новую телесную парадигму эпохи ар-деко.

4. Провести анализ визуальных репрезентаций тела как арт-объекта в живописи и скульптуре периода ар-деко.

5. Исследовать механизмы конструирования нового телесного идеала в повседневности через моду и костюм как ее элемент в 1920 – 1930-х годах.

6. Проанализировать кинематограф эпохи ар-деко как источник формирования динамического телесного образа и эстетического ориентира.

Методологическая база исследования носит комплексный характер и включает:

1. Теоретический анализ: для изучения и систематизации философских, культурологических, антропологических и искусствоведческих источников по проблеме телесности, анализа ключевых концепций эстетики и проведения сравнительно-исторического анализа для прослеживания эволюции телесных стандартов в эпоху ар-деко.

2. Семиотический анализ: для исследования телесных образов в живописи, скульптуре, моде и кинематографе как знаковых систем, а также для анализа визуальных кодов, декоративных орнаментов, костюмных форм и символики телесности, характерных для стиля ар-деко.

3. Сравнительный метод: для сопоставления репрезентации телесности в разных видах искусства, для анализа эволюции телесных образов под влиянием социокультурных изменений, а также для сравнения подходов к изображению тела в «высоком» искусстве и массовой культуре.

4. Культурологический анализ: для исследования взаимосвязи визуальных образов и повседневных практик с социокультурным контекстом эпохи, а также для анализа влияния медиасреды на формирование и трансляцию новых телесных стандартов в обществе.

Научная новизна исследования заключается в комплексном междисциплинарном анализе телесности в эпоху ар-деко, который объединяет визуальные репрезентации тела в живописи, скульптуре, кинематографе и моде

с повседневными практиками его конструирования. В отличие от существующих работ, сосредоточенных либо на отдельных видах искусства, либо на стилистических особенностях ар-деко как декоративного и изобразительного направления, данное исследование предлагает целостное видение телесной парадигмы межвоенного десятилетия как сложного культурного конструкта, формируемого синтезом травматического опыта Первой мировой войны, технического прогресса, эмансипации и медиа. В работе проведён сопоставительный анализ репрезентаций телесности в «высоком» искусстве и его массовых формах, что позволило выявить единый визуальный канон – геометризированное, динамичное, андрогинное тело-знак. Свойствами новизны обладает также включение в аналитическое поле кинематографа как динамического медиума, запечатлевшего телесность в движении, и выявление эволюции телесных образов от утопической механизации к постмодернистской ностальгии. Кроме того, в работе уточнены механизмы влияния социальных факторов на трансформацию повседневной телесности через костюм и моду, что заложило основы современного отношения к телу как к полю свободы и эстетической самореализации. Полученные результаты вносят вклад в развитие визуальной антропологии, культурологии и истории дизайна, предлагая новую теоретическую модель анализа телесности как динамического социокультурного феномена.

Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации и углублении междисциплинарного подхода к изучению телесности как социокультурного конструкта на материале эпохи ар-деко. В работе уточнены механизмы превращения тела в арт-объект, знак социального статуса и инструмент эмансипации, что расширяет теоретический аппарат визуальной антропологии, культурологии повседневности и истории дизайна.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в образовательной и научно-просветительской деятельности. Материалы работы могут быть применены при разработке

лекционных курсов и семинарских занятий по истории культуры XX века, эстетике, истории дизайна, костюма и кинематографа. Выявленные визуальные и пластические приёмы репрезентации телесности в живописи, скульптуре, кинематографе и моде эпохи ар-деко могут служить источником вдохновения для практикующих дизайнеров, художников, стилистов и режиссёров, обращающихся к стилизации «ревуших двадцатых». Кроме того, анализ механизмов конструирования телесного идеала позволяет лучше понять истоки современных стандартов красоты и потребительского отношения к телу, что может быть учтено в практике медиаобразования и критической работы с визуальной культурой.

Теоретические положения и выводы исследования были представлены в докладах на научных конференциях:

1. Молоканова Ю.Д. Культура и социальные стандарты красоты // Современная культурология: проблемы и перспективы. Выпуск 11. Сборник статей молодых ученых / под ред. Е.В. Листвиной, Н.П. Лысиковой. – Саратов: Саратовский источник, 2025. – 130 с. – С. 44-50.

2. Молоканова Ю.Д. Культура и социальные стандарты красоты // Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Современная культурология: проблемы и перспективы», приуроченная к 25-летию философского факультета СГУ (Саратов, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 20-21 марта 2025 г.).

3. Молоканова Ю. Д. Язык тела в кадре: анализ визуальных техник репрезентации телесности в кино // Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция молодых ученых «Современная культурология: проблемы и перспективы», посвященной Году единства народов России (Саратов, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 26-27 марта 2026 г.).

4. Молоканова Ю. Д. Мода как скульптор тела: как костюм эпохи Ар-деко конструировал и менял представление об идеальной фигуре // Всероссийская научно-практическая конференция Шестые Всероссийские Гуткинские чтения «Измерение культурного пространства: границы, ценности, ориентиры»,

посвященные 90-летию И.М. Гуткиной (Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 21-22 апреля 2026 г. Саратов).

Структура выпускной квалификационной работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются цель, задачи, объект, предмет, методология, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе рассматриваются теоретические основы изучения эстетики телесности. Прослеживается эволюция эстетической мысли от античности до современности через категории прекрасного, калокагатии, катарсиса, незаинтересованного удовольствия и феноменологии восприятия, что позволяет рассматривать тело не как биологический объект, а как субъект эстетического переживания. Телесность раскрывается как культурный конструкт, формируемый социальными, историческими и психологическими факторами; анализируются стандартизация красоты и феномен дисморфии. Особое внимание уделяется социокультурному контексту 1920 – 1930-х годов: травма Первой мировой войны, технический прогресс, эмансипация и масс-медиа создали запрос на «новое тело» – динамичное, публичное, тренированное. Показана волнообразная трансформация женской телесности – от андрогинного образа «garçonne» 1920-х к монументализированным «материнским» формам 1930-х. В итоге обосновывается, что эстетика ар-деко стала аутентичным воплощением новой телесной парадигмы, где тело превращается в арт-объект и знак эпохи.

Во второй главе анализируются визуальные и повседневные репрезентации телесности в эпоху ар-деко: в живописи, скульптуре, моде и кинематографе. В первом параграфе показано, что живопись Лемпицкой утверждает канон «новой женщины» с отполированными лицами и андрогинными пропорциями, скульптура Чипаруса акцентирует хрупкую грацию танцовщиц в технике хрисозлефантинной пластики, а графика Карлю и

Кассандра превращает тело в броский знак. Второй параграф раскрывает роль моды как инструмента освобождения от корсета: реформы Пуаре, Шанель, Скиапарелли и Вионне утвердили идеал активного, здорового тела. Третий параграф посвящён кинематографу – от механизированного тела в «Метрополисе» до ностальгического гламура в «Великом Гэтсби». Ар-деко сформировал модель телесности как культурного конструкта, где переплетены травма войны, технический прогресс, эмансипация и ностальгия, окончательно превратив тело в арт-объект и знак социального статуса.

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются основные выводы и намечаются перспективы дальнейшей работы. Подтверждено, что в 1920 – 1930-е годы тело утратило статус природной данности, превратившись в культурный конструкт, и эстетика ар-деко, синтезировав военную травму, технический прогресс и эмансипацию, стала аутентичным выражением этого сдвига. В живописи и скульптуре тело предстало как геометризованный арт-объект, мода через отказ от корсета утвердила идеал свободного функционального тела, а кинематограф запечатлел механизированную телесность, отражающую утопию прогресса и тревогу отчуждения. Женская телесность эволюционировала от андрогинного образа «garçonne» к монументальным формам 1930-х, а современные реинтерпретации ар-деко превращают стиль в ностальгический гламур. Полученные результаты значимы для культурологии, истории дизайна и кино; перспективы дальнейших исследований связаны с изучением влияния ретро-стилей на цифровую культуру и современные стандарты красоты.

Список использованных источников содержит 82 позиций.

В структуру дипломной работы входят Приложение А, Б, В.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аристотель. Поэтика / Аристотель; пер. Н.И. Новосадского. – Ленинград, 1927. – 122 с.
2. Аронсон, О. Кино, кинематография /О. Аронсон // Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / под ред. В.В. Бычкова. – М.: Российская политич. энциклопедия (РОСПЭН), 2003. – С. 233-235
3. Архипова, Н.А. Эстетика и функциональность визуального языка: баланс между искусством и коммерцией в рекламе / Н.А. Архипова // Вестник Московского Международного Университета. – 2025. – № 2. – С. 13-17.
4. Базен, А. Что такое кино?: сб. ст. / А. Базен; пер. с фр. – М.: Искусство, 1972 – 383 с.
5. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт; пер. с фр., сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 1994. – 616 с.
6. Барт, Р. Система моды: статьи по семиотике культуры / Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина. – М.: Изд-во им. Сабашиных, 2003. – 512 с.
7. Баумгартен, А.Г. Эстетика / А.Г. Баумгартен; пер. с лат. яз. А.В. Белоусова, Г.С. Беликова, Д.В. Бугая, М.М. Касьяновой, А.О. Аорчагина, Е.Ю. Чепель и Ю.А. Шахова; под ред. А.В. Белоусова и Ю.А. Шахова. – М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2020. – 760 с.
8. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / В. Беньямин; пред., сост., пер. и прим. С.А. Ромашко, ред. Ю.А. Здоровов. – М.: Медиум, 1996. – 240 с.
9. Берман, Е.А. Влияние стиля ар деко на женский Европейский костюм двадцатого века / Е.А. Берман // Вестник ИрГТУ. – 2009. – № 1 – 218-224 с.
10. Бодрийяр, Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр. – М.: Рудомино, 1995. – 172 с.
11. Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийяр; пер. с фр. А. Качалова. – М.: Постум, 2016. – 240 с.

12. Больц, Н. Азбука-медиа / Н. Больц; пер. с нем. Л. Ионина, А. Черных. – М.: Европа, 2011. – 136 с.
13. Буйвид, А.Ю. Тамара де Лемпицка: образец – источник вдохновения / А.Ю. Буйвид // Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. – СПб. : СПбГУКИ, 2009. – С. 66–71.
14. Бурдые, П. Рынок символической продукции / П. Бурдые // Вопросы социологии. – 1993. – № 1-2 – С. 49-62.
15. Булычева, Е.И. Тамара де Лемпицка: биография между мифом и реальностью / Е.И. Булычева // Журнал Музыкальное образование и наука. – 2021. – № 1 – С. 18-22.
16. Быховская, И.М. «Человек телесный» в социокультурном контексте раннесоветской эпохи: аксиология и социальные практики / И.М. Быховская // ВЕСТНИК РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». – 2019. – № 8 – С. 65-82.
17. Вайнштейн, О. Одежда как смысл: Идеологемы современной моды // Иностранная литература. – 1993. – № 7. – С. 224-232.
18. Вайнштейн, О.Б. Маленькое черное платье: семиотика и история / О.Б. Вайнштейн // Вестник РГГУ. Серия: «Литературоведение. Языкознание. Культурология». – 2024. – № 1. – С. 126-150.
19. Волохова, Е.В. Философия трансформации тела в современной культуре / Е.В. Волохова, А.А. Молоканов // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. – 2023. – Т. 16, № 4. – С. 178-188.
20. Галкина, М.В. Взаимовлияние костюма и танца в творчестве Дмитрия Чипаруса / М.В. Галкина // Дом Бурганова. Пространство культуры. – 2025. – № 5. – С. 106-112.
21. Гиголашвили, Г.Т. Место и роль эскизных рисунков Александры Экстер в создании образов марсианских персонажей для киноленты Я.А. Протазанова "Аэлита" / Г.Т. Гиголашвили // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 42. – С. 677-682.

22. Гидель, А. Коко Шанель, или Маленькое чёрное платье / А Гидель; пер. С.А. Лосева – М.: Эксмо, 2004. – 448 с.
23. Гофф, Ж. ле История тела в Средние века / Ж. ле Гофф, Н. Трюон; пер. с франц. Е. Лебедевой. – М.: Текст, 2008. – 189 с.
24. Дебор, Г. Общество спектакля / Г. Дебор; пер. А. Уриновского, вступ. ст. А. Лапшина. – М.: Опустошитель, 2011. – 180 с.
25. Делёз, Ж. Кино / Ж. Делёз. – М.: Ад Маргинем, 2016. – 560 с.
26. Деметр Чипарус – великий скульптор эпохи Ар-деко [Электронный ресурс] // Livejournal [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: <https://vladlysen.livejournal.com/23094.html> (дата обращения: 23.03.2026). – Загл. с экрана. – Яз. рус.
27. Деникин, А.А. Телесно-ориентированный подход при анализе произведений экранного искусства / А.А. Деникин // Знание. Понимание. Умение. – 2017. – № 2 – С. 115-131.
28. Денисова, И.А. О соотношении понятий «Тело» и «Другой» в современной философии культуры / И.А. Денисова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования молодых ученых. – 2005. – № 4-1. – С. 83–85.
29. Добрыднева, А.С. Лайнер «Нормандия» как образец стиля ар деко / А.С. Добрыднева // Идеи и идеалы. – 2022. – Т. 14, № 2, ч. 2. – С. 363-379.
30. Доронина, Л.Н. Отражение сюрреалистических идей в работах Эльзы Скиапарелли и конструктивистских в костюмах Александры Экстер (влияние их творчества на современную высокую моду) / Л.Н. Доронина // Сборник публикаций по итогам международной научно-практической конференции в декабре 2021 года, Москва, 20 декабря 2021 года. Том 1. – М.: ООО «Спутник+», 2022. – С. 179-185.
31. Дубинина, А.П. Трансформация представлений о человеческой телесности: от первобытности до постсовременности / А.П. Дубинина // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 2024. – № 7-2. – С. 10-14.

32. Запрудина, Е.О. Влияние стиля арт-деко на моду / Е.О. Запрудина, А.Б. Костерина // XXI век – век дизайна: материалы Всероссийской науч.-практ. конф., Екатеринбург, 15-16 мая 2014 г. / редкол. А.Б. Костерина, А.А. Чикин, В.П. Фалько. – Екатеринбург: РГППУ, 2014. – С. 71-78.
33. Зиммель, Г. Избранное. Т. 2: Созерцание жизни / Г. Зиммель. – М.: Юристъ, 1996. – 607 с.
34. Зонтаг, С. Век кино / С. Зонтаг; пер. с англ. Д.В. Кружковой // Киноведческие записки. – 2005 – № 74. – С. 58-62.
35. Исповедь блаженного Августина, епископа Иппонского [Электронный ресурс] // Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: <https://vostlit.info/Texts/rus17/Augustinus/frametext4.htm> (дата обращения: 10.12.2025). – Загл. с экрана. – Яз. рус.
36. Искусство эпохи модернизма: Стиль Ар Деко. 1910-1940-е годы: сборник статей / отв. ред. Т.Г. Малинина. – М.: Пинакотека, 2009. – 319 с.
37. «История женщин на Западе» Становление культурной идентичности в XX столетии / под общ. ред. Ж. Дюби и М. Перро; под ред. Ф. Тебо; науч. ред. пер. Н. Л. Пушкарева. – СПб.: Алетейя, 2015. – 622 с.
38. Каган, М.С. Эстетика как философская наука / М.С. Каган. – СПб.: «Петрополис», 1997. – 543 с.
39. Кант, И. Критика способности суждения. – М.: Искусство, 1994. – 368 с.
40. Кассандр – Мастер французской печатной рекламы [Электронный ресурс] // Kreativ Magazine [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: <https://kreativ-magazine.ru/kassandr-master-francuzskoj-pechatnoj-reklamy/> (дата обращения: 24.03.2026). – Загл. с экрана. – Яз. рус.
41. Козлова, С.С. Динамика телесности в сюжете кинематографического произведения: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.03: защищена 06.06.2022 / Светлана Сергеевна Козлова; науч. рук. Н.Е. Мариевская; ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова». – Москва, 2022. – 181 с.

42. Корбен, А. История тела. Т. 1: От Ренессанса до эпохи Просвещения / А.Корбен, Ж.-Ж. Куртин, Ж. Вигарелло. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 467 с.
43. Корольков, А.А. Духовный смысл русской культуры / А.А. Корольков – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2006. – 739 с.
44. Кракауэр, З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности / З. Кракауэр; сокр. пер. с англ. Д. Ф. Соколовой; вступ. ст. Р.Н. Юренева. – М.: Искусство, 1974 – 424 с.
45. Красоткина, В.Э. К вопросу о женской и мужской репрезентации в печатной графике первой трети XX века / В.Э. Красоткина, Г.В. Варакина // Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2020»: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей, Москва, 24-26 ноября 2020 года. Часть 4.– М.: ФГБОУ РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. – С. 186-188.
46. Кристева, Ю. Смысл и мода / Ю. Кристева // Избранные труды: разрушение поэтики – М.: Российская политическая энциклопедия. – 2004. – С. 84-113
47. Круткин, В.Л. Телесность человека в онтологическом измерении / В.Л. Круткин. – Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 1997. – 172 с.
48. Лакан, Ж. Семинар. Книга 1: Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/54 гг.) / Ж. Лакан. – М.: Гнозис, 2009. – 432 с.
49. Лемеш, К.И Обзор стандартов женской красоты / К.И. Лемеш // Система ценностей современного общества – 2016. – № 45 – С. 112-118.
50. Липовецкий, Ж. Империя эфемерного / Ж. Липовецкий; пер. Ю. Розенберг. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 336 с.
51. Лотман, Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю.М. Лотман // Об искусстве. – СПб.: Искусство, 2005 – С. 288–373.
52. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти; пер. с фр. под ред. И.С. Вдовиной, С.Л. Фокина – СПб.: Ювента-Наука, 1999. – 605 с.

53. Метц, К. Воображаемое означающее. Психоанализ в кино / К. Метц; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной, науч. ред. А. Черноглазов. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. – 334 с.
54. Михель, Д.В. Философский анализ стратегий телесности в современной западной цивилизации: дис. ... док. филос. наук: 09.00.13 / Д.В. Михель. – Саратов, 2000. – 357 с.
55. Михель, Д.В. Тело, территория, технология: философский анализ стратегий телесности в современной западной культуре / Д.В. Михель. – Саратов: Научная книга, 2000. – 128 с.
56. Моженок, Т.Э. Женщина и искусство Art Deco / Т.Э. Моженок // Вопросы отечественного и зарубежного искусства. Вып.5: Искусство XX века / под ред. Н.Н. Калитиной. – Л.: Изд-во СПбГУ, 1996. – С. 115-116.
57. Монастырский В.А. Кино как вид искусства / В.А. Монастырский // Вестник Тамбовского университета – 2001. – № 23 – С. 79-82.
58. Никитин, Н.В. Спорт как пространство воплощения телесности: философско-антропологический взгляд // Международный научно-исследовательский журнал. – 2025. – № 6 – 156 с.
59. Никифорова, В.Н. От Гэтсби до подиума: как мода 1920-1930-х вдохновляет дизайнеров XXI века / В.Н. Никифорова // «Ното loquens: язык и культура». Сборник научных статей, докладов и переводов: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, Санкт-Петербург, 17 апреля 2025 года. Вып. 10 / сост. и ред. Н.С. Широглазова, Т.С. Росянова. – СПб.: Издательство РХГА, 2025. – С. 89-100.
60. Окроян, М.О. Скульптура ар деко: истоки и расцвет. В 2 т. Т. 2 / М.О. Окроян. – М.: Институт русской живописи, 2011. – 288 с.
61. Платон. Собрание сочинений: В 4 томах. Т. 1-4. М.: Мысль, 1990–1994. – 865 с.
62. Подорога, В.А. Политики тела в европейской истории / В.А. Подорога // Знание. Понимание. Умение. – 2005. – № 4. – С. 111-128.

63. Полунина, Е.А. Философия Аврелия Августина: автореф. дис. ... канд. гуманитар. наук: 09.00.03 / Е.А. Полунина. – М., 2003. – 24 с.
64. Рибейро, Э. Мода и мораль / Э. Рибейро – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 263 с.
65. Рослякова, А. Терри Гиллиам: Рыцарь Чеширского образа [Электронный ресурс] / А. Рослякова // Сеанс [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: <https://seance.ru/articles/terry-gilliam-cheshire-knight/> (дата обращения: 02.04.2026). – Загл. с экрана. – Яз. рус.
66. Руднев, В. Кино / В. Руднев // Энцикл. слов. культуры XX века: ключевые понятия и тексты. – М.: Аграф, 2003 – С. 178-183
67. Сауткин, А.А. От слов к иным способам трансляции смысла: трансформации телесности и трансформации семиотических систем / А.А. Сауткин // Сознание, тело, интеллект и язык в эпоху когнитивных технологий: тезисы докладов Первой всероссийской конференции, Пятигорск, 28–30 сентября 2023 г. / отв. ред. В.А. Лекторский. – Пятигорск: Издательство Пятигорского государственного университета, 2023. – С. 218-219.
68. Свендсен, Л. Философия моды / Л. Свендсен – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – 256 с.
69. Символ моды в стиле «шок». Эльза Скиапарелли и Коко Шанель // Библиотечное дело. – 2011. – № 24(162). – С. 25-26.
70. Спенсер, Г. Опыты научные, политические и философские / Г. Спенсер – Минск: Современный литератор, 1998. – 284 с.
71. Степанов, В. Робот в кино: История вопроса [Электронный ресурс] / В. Степанов // Сеанс [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: <https://seance.ru/articles/robot-istoriya-voprosa/> (дата обращения: 02.04.2026). – Загл. с экрана. – Яз. рус.
72. Уилсон, Э. Облачённые в мечты: мода и современность / Э. Уилсон; пер. Е.Э. Ляминой и др. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 287 с.

73. Уильямс, Л. Телесные фильмы: гендер, жанр и эксцесс // Логос – 2014. – Т. 24 – № 6. – С. 61-84.
74. Умгаев, С.А. Тело в историческом пространстве: от традиции к постсовременности / С.А. Умгаев, Е.С. Джалсанова, Д.В. Кюкенов, Ц.О. Васяркиева, А.М. Чудутова // Genesis: исторические исследования – 2023. – № 2 – С. 142-149.
75. Усовская, Э.А. Концепт телесности Мишеля Фуко / Э.А. Усовская // Вестник Чувашского государственного института культуры и искусств. – 2019. – № 14 – С. 188-192.
76. Филичева, Н. В. Знаки, образы, символы и современность стиля Ар деко / Н.В. Филичева // Новое искусствознание. – 2021. – № 2. – С. 120-137.
77. Фрейд, З. Художник и фантазирование / З. Фрейд; общ. ред., сост. и вступ. ст. Р.Ф. Додельцева, К.М. Долгова, пер. с нем. Р.Ф. Додельцева, А.М. Кесселя, М.Н. Попова. – М.: Республика, 1995. – 400 с.
78. Хиллер, Б. Стиль XX века / Б. Хиллер. – М.: Слово, 2004. – 240 с.
79. Хиллер, Б., Эскритт, С. Стиль ар деко / пер. с англ. В. И. Самошкина. – М.: Искусство - XXI век, 2005. – 240 с.
80. Хлопонина, О.О. Трансформация женской образности в советском кинематографе 1920-1930-х гг. / О.О. Хлопонина // Журнал МОСКГУ. – 2017. – № 2 – С. 140-151
81. Холландер, Э. Взгляд сквозь одежду / Э. Холландер; пер. с англ. В. Михайлина. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – 276 с.
82. Цветус-Сальхова, Т.Э. «Тело» и «Телесность» в культурологических исследованиях// Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 351 – С. 70-73.
83. Чернова Э.Г. Ценностные ориентации современной учащейся молодежи малых городов центральноевропейского региона России: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05: защищена 03.07.2003 / Элла Геннадьевна Чернова; науч. рук. В.Ф. Шевчук; Костромской государственный университет им. К.Д. Ушинского. – Ярославль, 2003. – 152 с.

84. Эко, У. История красоты / У. Эко. – М.: СЛОВО, 2010. – 440 с.
85. Ярская-Смирнова, Е. Образ власти и власть образа. Больное тело в культуре / Е. Ярская-Смирнова, П. Романов // Теория моды: одежда, тело, культура. – 2011. – № 18. – С. 91-116.
86. ARTWORK OF THE WEEK [Электронный ресурс] // Modern fine art [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: https://www.modernfineart.com/news/100-artwork-of-the-week-selected-by-ray-waterhouse/#main_content (дата обращения: 23.03.2026). – Загл. с экрана. – Яз. англ.
87. Impressive Posters Designed by Jean Carlu in the 1920s and '30s [Электронный ресурс] // Vintage everyday [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: <https://www.vintag.es/2023/03/jean-carlu.html> (дата обращения: 24.03.2026). – Загл. с экрана. – Яз. англ.
88. Ingemarsdotter, J. La Garçonne is Dead!—Long Live Femininity! / J. Ingemarsdotter // The Masculine Modern Woman: Pushing Boundaries in the Swedish Popular Media of the 1920s. vol. 34. – New York: Routledge, 2019. – P. 32-48.
89. Kirke, B. Madeleine Vionnet / B. Kirke; foreword by Issey Miyake. – San Francisco: Chronicle Books, 1998. – 244 p.
90. Moon, J.Y. Image and Representation of the ‘Garçonnes’ in the 1920’s France / J.Y. Moon // Korean Review of French History. – 2009. – № 20 – P. 131-152.