

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

Искусство кино в системе построения стадийной модели идентичности

УДК 778.5.01

Автор: Колотаев Владимир Алексеевич, профессор учебно-научного центра «История и экранная культура» факультета истории искусства «Российского государственного гуманитарного университета» (РГГУ), доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела «теории искусства» Государственного института искусствознания. Читает курсы «психология кино» и «социология кино» во ВГИКе. Автор монографий «Под покровом взгляда: Офтальмологическая поэтика кино и литературы» (2003), «Постмодернизм: взгляд из XXI века» (2009, коллективная монография. Глава – 1.2.), «Метаидентичность: киноискусство и телевидение в системе построения способов жизни» (2010). Область научных интересов: социология и психология медиа, социальная психология кино и телевидения, социокультурная диагностика искусства, теория медиа, межкультурное взаимодействие, проблемы персональной идентичности в экранных искусствах.

FILM HISTORY AND THEORY | AUDIO-VISUAL ARTS

Film Art in the System of Forming a Stage Identity Model

UDC 778.5.01

Author: Kolotayev Vladimir Alexeyevich, Ph.D, professor, the "History and Screen Culture" Academic and Research Center, History Faculty of the Russian Liberal Arts University; leading researcher, Art Theory Department of the National Institute of Art Criticism. V. Kolotayev reads Cinema Psychology and Cinema Sociology at VGIIK. He is the author of monographs "Ophthalmologic Poetics of Film Art and Literature" (2003), "Postmodernism: A Look from the 21st Century" (2009, co-author, Chapter 1.2), "Meta-Identity: Film and Television in the System of Building the Ways of Life" (2010). His area of study comprises Media Sociology and Psychology, Social Psychology of film and Television, Socio-Cultural Diagnostics of Art, Media Theory, Intercultural Relationship, Problems of Personal Identity in Audio-Visual Arts.

Summary: The article examines the processes of forming stage identity models in the artistic space of cinema that possesses a modeling function, the ability to create new identity types, to influence the formation of a personality and change social relations. A screen art work both reflects the inner identity changes and offers the culture subjects some plausible behavior models for self-identifying in everyday life. By analyzing a number of films the author singles out four stages of identity development and defines their main characteristics. The structure and process of identity formation are treated as the result of interaction with culture. The configuration of identity depends on the prevalent cultural system. The notions "Culture 1" and "Culture 2" are revised and such concepts as "product culture" and "conflict culture" are introduced.

Key words: identity stages, proto-identity, reproductive, productive, meta-productive identity, product culture, conflict culture.

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

Раннеантичная образность

УДК 7.01

Автор: Буров Андрей Михайлович, кандидат искусствоведения, начальник отдела научного развития, доцент кафедры эстетики, истории и теории культуры, ВГИК.

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

Early Antique Imagery

UDC 7.01

Author: Burov Andrey Mikhailovich, PhD, Head of the Department of Scientific Development, assistant professor, Chair of Aesthetics and Culture Studies, VGIIK.

Summary: The article deals with the early antique period of image functioning (Geometric art, Archaic Greece, Physis Philosophy, Pythagoras). The author reviews the main image strategies of the time, the key one being overcoming the featureless imagery and creating model image constructions, i.e. the initial stage in the history of image development (from Geometrics to the invention of photography in the early 1900s). The softening of linear configurations and shaping of large mental images parallel to fixed style forms make it possible to see the emergence of the exemplary image.

Key words: image, imagery, Geometric Art, Archaic Greece, Doric image, Ionic image, Physis philosophy, image-arche.

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

О значимости изменения стратегии дискурса на примере двух фильмов Алексея Германа

УДК 778.05

Автор: Клюева Людмила Борисовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения ВГИК.

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

On the importance of strategy changes of the discourse by the example of two Alexey Herman's films

UDC 778.05

Author: Kljueva Ljudmila Borisovna, Ph.D. in Art history, assistant professor of the Chair of Cinema Studies, VGIIK.

Summary: The given article appeals to the work of M. Yampolskiy "Discourse and Narration" based on a detailed analysis of A. Herman's film "My Friend Ivan Lapshin". Starting from the conclusions made by M. Yampolskiy and invoking Herman's next film "Krustalyov, Mashinul!", the author investigates how the change in the discourse strategy can influence the final aesthetic result.

Key words: discourse, narration, communicative strategy, the emancipation of discourse, the aggression of discourse strategy, the ecstatic of carnival, the structure of chaos, the eccentric, the absurdity.

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Некоторые аспекты семантики цвета в кино и культурная традиция (Окончание. Начало в № 3-4)

УДК 778.5.04.071.75

Автор: Клопотовская Елена Арсеньевна, ст. преподаватель кафедры эстетики, истории и теории культуры. Читает курсы "История костюма" и "История материальной культуры". Закончила сценарно-киноведческий факультет ВГИК, аспирантуру. В настоящее время завершает кандидатскую диссертацию на тему "Роль костюма в создании кинообраза". Автор ряда публикаций по истории костюма и материальной культуры (в том числе: "Костюм античного мира", "Быт и костюм средневекового Китая и Японии").

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

Some Aspects of Semantics of Color in Film and Cultural Tradition (Conclusion. Beginning, # 3-4)

UDC 778.5.04.071.75

Author: Klopotovskaya Yelena Arsenyevna, senior lecturer of VGIIK's Chair of Esthetics, History and Theory of Culture. Yelena Klopotovskaya teaches History of Costume and History of Material Culture. A VGIIK graduate Yelena Klopotovskaya is now working at her Ph.D. thesis on "the Role of Costume in Creating a Character". She is the author of a number of publications on the history of costume and material culture (including "The costume of the Ancient World", "Everyday Life and Costume of Medieval China and Japan").

Summary: (Conclusion. For beginning see Issue #3-4) The article is devoted to an important topic: the semantics of color in films and its reflection in the costume. It also touches upon the problem of visual perception and forming different color systems. Digital technologies open widest opportunities in the field of film production, but the offered rich color palette is used very poorly. It is worth reminding that color is one of film's main expressive means and should be treated with proper attention.

Key words: color, film art, costume, semantics, tradition.

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | КУЛЬУРОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

К вопросу о методологии исследования онтологии кино в концепции Андре Базена

УДК 791.43.01

Автор: Штейн Сергей Юрьевич, кинорежиссер, аспирант кафедры Эстетики, истории и теории культуры ВГИК.

SCREEN CULTURE | CULTURE STUDIES AND PHILOSOPHY

On the methodology of the study of ontology in the concept of cinema Andre Bazin

UDC 791.43.01

Author: Schtein Sergey, filmmaker, Post-Graduate Department of Aesthetics and Culture Studies, VGIIK.

Summary: The article dwells upon the specificity of the cinema's ontological aspects research in Andre Bazin's concept. Taking into account the revealed characteristics of the subject matter, the author suggests using the G.P.Schedrovitsky's system-activity approach as the methodological strategy.

Key words: Andre Bazin, ontology cinema, methodology, G.P. Shchedrovitsky, system approach, system cinema-knowledge.

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Ж. Кокто. Трилогия о Смерти, или между Дионисом и Аполлоном

УДК 792

Автор: Виноградов Владимир Вячеславович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения ВГИКа, заместитель заведующего кафедрой киноведения ВГИКа, старший научный сотрудник НИИ киноискусства. Автор ряда статей и монографий, посвященных истории и теории кинематографа (Кино Европы. Актерская энциклопедия (2009), Энциклопедия кино Европы. Фильмы. (2009), Стилевые направления французского кинематографа (2010) и др.)

WORLD CINEMA | ANALYSIS

Jean Cocteau. Trilogy about Death, or Between Dionysius and Apollo.

UDC 792

Author: Vinogradov Vladimir Vyacheslavovich, Ph.D. in Art, assistant professor of VGIIK Chair of Cinema Studies, Deputy Head of the Chair of Cinema Studies, senior researcher of the Film Art Institute, author of a number of articles and monographs on film history and theory ("European Cinema. Actors' Encyclopedia", 2009; "Encyclopedia of European Cinema. Films", 2009; "Stylistics of French Cinema", 2010; etc.).

Summary: The article is devoted to three films made by Jean Cocteau - Le Sang d'un poète, Orphée, Le Testament d'Orphée, that form a trilogy of a kind. The author analyses the main image system of the trilogy in Apollonic and Dionysic terms and comes to certain typological conclusions about Cocteau's mythology. Beside exploring the "modern" myth of Poet and Death, the article describes the cultural context around each of the mentioned films.

Key words: Apollonic, Dionysic, surrealism, automatic writing, archetype, mythology.

КИНОБИЗНЕС | СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Художественная составляющая как фактор конкурентоспособности российского фильма

УДК 778.5

Автор: Зиборова Ольга Петровна, научный сотрудник НИИ киноискусства, отдел современных экранных искусств. Ответственный редактор и автор разделов об исто-

рическом кино сборника "Хроники кинопроцесса" (изд-во НИИ киноискусства). Публикации в журналах "Искусство кино", "Кинемеханик", "Менеджер кино". Статьи для энциклопедического справочника "Режиссеры российского кино" (изд-во НИИ киноискусства) Лауреат Премии памяти М. Левитина - лучшему молодому критику 2010 года.

FILM INDUSTRY | STRATEGY AND TACTICS OF MANAGEMENT

Artistic Merit as a Russian Film Competitiveness Factor

UDC 778.5

Author: Ziborova Olga Petrovna, researcher, Film Art Institute, Modern Audiovisual Art Department; associate editor and author, "Film Art Chronicles" (Film Art Institute Publishers). Olga Ziborova's articles are published in such journals as "Iskusstvo Kino" ("Film Art"), "Kinomekhanik" ("The Projectionist"), "Menedger Kino" ("Film Producer") and in "Russian Film directors. A Reference Encyclopedia" (Film Art Institute Publishers). She is the recipient of the M. Levitin Memorial Prize "The Best Young Film Critic of 2010".

Summary: The present investigation was held within the framework of the research project "Russian Film Competitiveness" commissioned by the RF Ministry of Culture (supervised by M.I. Zhabsky, Ph. D in Sociology). The project's aim was to make a complex (economic, artistic and sociological) analysis of Russian cinema competitiveness factors in the home market, to work out practical recommendations to governmental institutions and private companies for raising the competitive capacity of Russian films, to create the methods of the audience's demand monitoring and form a data base for medium-term forecasting.

Key words: competitive capacity, distribution, Russian film, mass demand, audience's expectations.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Конвергентно-интеграционные аспекты эволюции СМИ в век информации

УДК 002.7

Автор: Уразова Светлана Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовой коммуникации ФГОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания»; главный редактор периодического научного журнала «Вестник ВГИК». Автор множества статей по технологическим, экономическим и гуманитарным аспектам развития индустрии электронных медиа, постоянно публикуется в отраслевых изданиях медиаиндустрии. Редактор книги М.И.Кривошеева «Международная стандартизация цифрового телевизионного вещания», получившей заслуженное признание в России и за рубежом.

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

The Convergent and Integration Aspects of Mass Media Evolution in the Information Age

UDC 002.7

Author: Urazova Svetlana Leonidovna, Ph.D. in Linguistics, assistant professor of the Chair of Journalism and Mass Media of the Institute of Advanced Training for Television and Radio Broadcasting Personnel, editor-in-chief of the "Vestnik VGIK" Journal. Svetlana Urazova is the author of a large number of articles on various technological, commercial and humanitarian aspects of electronic media published in media industry editions. She is the editor of the highly estimated book "International Standardization of Digital Television Broadcasting" by M.I. Krivosheyev.

Summary: Digital technologies (computer, broadcasting, telecommunication) make a marked impact on media market causing mass media to reform. In reclaiming digital multimedia environment mass media begin to rearrange themselves both structurally and in terms of introducing new management methods in order to create and proliferate a multivariate content. The emerging tendency encourages journalists to revise their professional approaches to creating an information product. The assembly-line type of creativity becomes dominant, and acquiring universal professional skills allows journalists to work in all known media spheres. The article investigates the convergent and integration aspects of mass media evolution at the stage of information society formation.

Key words: convergent editorial board, mass media integration, mass communication, digital multimedia environment, digital technologies, multivariate information product.

МУЛЬТИМЕДИА | МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Цифровые технологии и виртуальные миры: человек на пороге нового искусства?

УДК 778.5.05:621.391

Автор: Яременко Елена Георгиевна, режиссер, окончила ВГИК, мастерская В. М. Кобрин. В творческой карточке более десятка игровых, документальных, научно-популярных и телевизионных фильмов. Работала в жанре музыкального и рекламного фильма. Закончила аспирантуру ВГИК. Руководитель мастерской «Режиссура мультимедиа программ».

MULTIMEDIA | VIRTUAL REALITY

Digital Technologies and Virtual Worlds: Is Mankind on the Threshold of New Art?

UDC 77.5.05.621.391

Author: Yaremenko Yelena Georgievna, filmmaker, head of the "Multimedia Program Directing" workshop. Yelena Yaremenko graduated from VGIC (class of V.M. Kobrin) and made over 10 fiction, documentary, educational and TV films and some music videos and commercials. She finished VGIC's post-graduate course and is now teaching at the Department of Multimedia Directing.

Summary: The digital special effects industry is constantly developing and searching new expressive means. The article explores the ambiguous relationship between virtual reality and cinema. The new milieu is an instrument of film creators, on the one hand, and the film's protagonist, on the other. Virtual space, artificial environment and digital technologies have become part

of the "living" reality without our noticing it, and we are its virtual element. (Conclusion, for beginning see Issue # 3-4).

Key words: virtual reality, 3-D modeling, computer special effects, Motion Capture technology, 3-D model, virtual actors.

НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ

Драматургические особенности экологического фильма

УДК 778.5

Автор: Трусевич Елизавета Сергеевна, аспирантка ВГИКа, выпускница сценарного факультета ВГИКа (мастерская А.Я. Степанова и Н.А. Фокиной). Публиковалась в журналах «Менеджер кино», «Обсерватория культуры», сборник «Научные и рабочие тетради Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова». Участник и докладчик на конференциях: Международный форум молодых ученых и аспирантов «Ломоносов – 2010», «Человек перед экраном и монитором» (2009, ГИТР), «Экранизация мировой литературы в отечественном кино» (ВГИК, 2009). Автор сценариев и режиссер ряда документальных и игровых фильмов.

RESEARCH LABORATORY | WORK OF THE YOUNG

Dramatic Peculiarities of Ecological film

UDC 778.5

Author: Trusevich Yelizaveta Sergeevna, post-graduate student of VGIC's Screenwriting Department. Yelizaveta Trusevich's articles were published in the journals: "Menedger Kino" ("Film Producer"), "Observatoriya Kulturny" ("Cultural Observatory"), "Reserch and Work Notes of the Moscow University School of Television". She took part in the conferences: "Lomonosov-2010", "Man in Front of the Screen and Monitor" (2009, GITR), "Adaptations of World Classics in Russian Cinema" (VGIC, 2009), wrote and directed a number of documentary and fiction films.

Summary: The notion "Ecological Film" is being quite frequently used by film scholars today, especially when it comes to documentary films or fiction films using animals as actors. In both cases the film's creators turn to the theme of Nature, which makes it possible to treat this category of screen production as a separate art form. The article covers the artistic motivations making the world's best documental filmmakers (Verner Herzog, Godfrey Reggio, etc.) turn to this theme, and the dramatic methods characteristic of ecological film.

Key words: documentary, ecology, screenwriting, Godfrey Reggio, screenwriting theory, self-observation, anthropomorphism, statics, staffage, Barry Lyndon, meditative cinema, mono-film, Koyaanisqatsi.

В этом году Международной Программе фестиваля ВГИК исполняется 40 лет. Впервые в 1970 году была организована Программа гостей фестиваля из работ 3 киношкол. В международном конкурсе 2010 года участвовало 31 киношкола из 21 стран. Всего же на отбор было прислано более 200 фильмов из 58 киношкол со всего мира. Зрители фестиваля увидели студенческие фильмы из разных концов земного шара - от Гонконга и Индии до Кубы и Мексики, от США до Израиля и практически со всей Европы и из стран СНГ.

В рамках фестиваля в шестой раз прошел международный театральный конкурс, в нем участвовали: Академия изящных искусств имени Яначека (г. Брно, Чехия), Мюнхенский университет Людвиг-Максимилиана (г. Мюнхен, Германия), Литовская академия музыки и театра (г. Вильнюс, Литва), Высшая школа Телевидения, Театрального и Киноискусства (г. Лодзь, Польша), Школа-студия МХАТ, Театральный институт им. Б.Шукина, Российская академия театрального искусства (РАТИ-ГИТИС), Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина, Всероссийский государственный университет кинематографии им.С.А. Герасимова (все – Россия). В жюри театрального конкурса вошли специалисты из разных стран: Сурен Шаумян, Роман Борисевич, Наталья Лифатова (все – Россия), Анна Томчинска (Польша), Серхио Ольхович (Мексика), Гражина Байкштите (Литва).

В честь 90-летия Сергея Бондарчука прошел специальный показ фильма «Судьба человека», работала фотовыставка, состоялся торжественный вечер памяти великого режиссера и актера. В рамках Года Франции в России, на международном фестивале ВГИК были показаны фильмы Матье Альмарика и фильм Жан-Люка Годара «Социализм». К столетнему юбилею Акиро Куросавы, ВГИК организовал ретроспективу фильмов японского режиссера, включая не демонстрировавшиеся ранее в России картины.