

ВГИК в русле традиций и инноваций

В.С. Малышев

доктор искусствоведения, профессор

К 90-летию ВГИКа вышел в свет первый номер нового научного журнала «Вестник ВГИКа», призванный популяризировать среди широкой общественности ведущие направления научно-исследовательской деятельности, теоретические знания в различных областях кинематографии, телевидения и других видов экранного творчества. Профессора университета, руководители творческих мастерских, преподаватели, аспиранты, студенты прекрасно понимают значимость постоянно действующего теоретического «форума», где можно вести открытый диалог о судьбах кинокультуры, о вызовах XXI века, о цифровой среде, которую осваивает кинематограф всего мира, о многих других проблемах развития экранных искусств, не забывая при этом об уникальном художественном и теоретическом наследии, вошедшем в анналы мировой истории кино.

С момента своего основания в 1919 году ВГИК, именуемый тогда Госкиношколой, готовил профессионалов, одержимых кинематографом, духом созидания и экспериментаторства, тех, кто не мыслил жизни без кино. Как писали газеты того далекого времени, «задача школы – путем рационально поставленных теоретических и практических занятий создать авангард актеров, режиссеров, декораторов, операторов, лаборантов и механиков – мастеров экрана». Однако один количественный рост специалистов не мог решить поставленной задачи, нужен был иной подход. И главным достоинством стратегии профессионального образования, избранной еще на заре становления киношколы, становится воспитание творческой личности, способной языком киноискусства говорить с миллионами современников о самом важном – о смысле бытия.

Уже в первые годы работы ВГИКа определились приоритеты – основные направления деятельности, постоянно взаимодействующие и дополняющие друг друга. Известный поэт В. Брюсов спустя три года после открытия киношколы писал, что она

Малая студия перезаписи и озвучивания. Введена в строй в 2008 г.

«за время своего существования развила значительную деятельность, объединив лучшие силы русской кинематографии, выработав методы научной и педагогической работы и произведя ценный художественный опыт, отмеченный в России и за границей как новое слово в своей области». 90-летняя история киношколы, задуманной ее основателями В. Гардиным и Л. Кулешовым как научно-образовательный и творческо-производственный комплекс, подтвердила плодотворность такого подхода. По количеству вышедших из стен ВГИКа выдающихся деятелей киноискусства он не имеет аналогов. Здесь впервые в мире отрабатывались принципы кинопедагогики, создавалась система профессионального образования. Здесь корифеями отечественного кино Л. Кулешовым, С. Эйзенштейном, В. Пудовкиным, А. Головней и др. были подготовлены первые учебные программы по кинематографическим специальностям, написаны первые учебники по режиссуре, операторскому и актерскому мастерству, анимации, киноведению, кинодраматургии, одновременно разрабатывалась теория экранного искусства. В последующие годы на основе работы творческих мастерских складываются творческие школы по основным кинематографическим специальностям, а вместе с тем тесно взаимодействующие с ними научные школы.

В 1934 году во ВГИКе организуется Научно-исследовательский сектор (НИС). Тогда же была учреждена и аспирантура, стали готовиться основные кадры историков и теоретиков киноискусства.

Класс анимации
и компьютерной
графики

Научно-исследовательский сектор объединил ученых и практиков киноискусства, внесших неоценимый вклад в создание истории и теории кино. Среди них – историки и исследователи кинопроцесса Н. Лебедев, В. Вишневский, М. Иорданский, С. Гинзбург, С. Комаров, Г. Авенариус; выдающиеся кинорежиссеры, чья теоретическая деятельность оказала огромное влияние на становление киноведения как науки, Л. Кулешов, С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, А. Довженко; драматурги В. Туркин, А. Каплер, К. Виноградская, Е. Габрилович; кинооператоры А. Головня, Л. Косматов, Б. Волчек, А. Гальперин; художники Ф. Богородский, И. Шпинель, И. Иванов-Вано, Ю. Пименов и др.

Поначалу научно-исследовательская работа велась в четырех секциях: кинодраматургии, общего киноведения (истории и теории кино), учебного кино и организации производства фильмов. Создание обобщающих историко-теоретических работ по киноискусству требовало сбора, изучения и систематизации фактического материала – фильмов, сценариев, монтажных листов, государственных документов о кино, выступлений творческих работников, рецензий и т.п. Этим и стал заниматься НИС. Первая в мире учебная фильмотека, начавшая формироваться в киношколе еще с 1931 года, легла в основу этих исследований. Впоследствии научные центры в Госфильмофонде СССР, НИИ киноискусства будут прямо или косвенно формироваться на базе ВГИКа.

Ныне научно-исследовательская деятельность ведется в контексте формирования информационного общества, где экранная культура не только превалирует, но и становится важнейшим средством познания закономерностей развития цивилизации, мощным инструментом передачи человеческого опыта. Основу этого исключительно сложного процесса составляют теоретиче-

ские знания, которым в информационном веке придается перво-степенное значение.

К настоящему времени ВГИК обладает колоссальным научным и методическим наследием, оно широко известно и высоко ценится во всем мире. Освоение этого наследия – основа современного образовательного процесса, воспитывающего у молодого поколения профессионалов уважение к традициям отечественной кинокультуры. Издание серии учебников и учебных пособий «Из истории кинематографической мысли» во многом обеспечивает развитие творческой личности в русле традиций и инноваций экранных искусств.

Утвердившаяся во ВГИКе система кинообразования теперь охватывает целый спектр важных для киноискусства направлений: методологические проблемы кинообразования; совершенствование форм и методик обучения различным киноспециальностям; история и перспективы развития кинематографического образования; методологические аспекты истории и теории экранных искусств, эстетики, культурологии; анализ современного кинопроцесса и тенденций его развития; экономика аудиовизуальной сферы. На семи факультетах и семнадцати кафедрах, в аспирантуре осуществляются научные разработки и исследования, позволяя молодым ученым защищать кандидатские и докторские диссертации, обеспечивая развитие теоретической и творческой мысли в сфере экранных искусств.

Съемочная техника:
цифровая камера
CineAlta на оператор-
ской тележке Magnum
Basic

В напряженном ритме работает сегодня Диссертационный совет (Д 210.023.01), в рамках которого проходят научную апробацию исследования молодых ученых – претендентов на соискание ученых степеней по специальности «Кино-, теле- и другие экранные искусства» (17.00.03 – по искусствоведению).

Основная цель этой активной научно-исследовательской работы – содействовать учебному процессу в подготовке специалистов высшей квалификации, расширять теоретические знания в области экранных искусств, экономики кино и телевидения, национальной культуры в целом. А критерий выбора тематики научных изысканий ВГИКа определяется актуальностью проблематики развития отраслей аудиовизуальной сферы.

ВГИК всегда был неординарным «теоретическим центром по вопросам кино», творческое начало здесь превалирует, а научные изыскания составляют базис учебно-образовательного процесса. Недаром, по признанию Международного центра школ кино и телевидения при ЮНЕСКО, наш университет является всемирной моделью образования в области экранных искусств.

В этом исключительно важном для современного киноискусства направлении и будет развиваться новый научный журнал «Вестник ВГИКа». И поддержкой ему будет служить не только накопленный за 90 лет огромный научный потенциал знаний в области киноискусства, но и осмысление новых и бурно развивающихся процессов, сопутствующих развитию искусства экрана. Поэтому решение о выпуске научного журнала – не только приверженность университета традициям. Это еще и отклик на вызовы нового – цифрового времени, оно буквально врывается в кинематографическое творчество, заставляет во многом пересматривать накопленный за десятилетия теоретический и практический опыт, искать инновационные творческие решения, чтобы создавать новые экранные образы, запоминающиеся киноленты. И новому журналу «Вестник ВГИКа» предстоит работать на стыке прошлого, настоящего и, конечно, будущего. ■

Цех технического обеспечения съемочных работ

