

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

Владимир Маяковский как киноактер: «звезда» или дилетант?

УДК 654.197

Автор: *Пронин Александр Алексеевич*, доктор филологических наук, доцент кафедры телерадиожурналистики СПбГУ. Автор более 60 научных работ, ряда учебных пособий. Специализируется в изучении кинопублицистики 1920-х годов, драматургии документального фильма и сценарного мастерства, проблем кино- и теленарратива.

Аннотация: В статье исследуется деятельность В.В. Маяковского как киноактера, на основе анализа фильма «Барышня и хулиган» и свидетельств современников определяются характерные черты актерской игры поэта, приводится оценка его артистических возможностей.

Ключевые слова: Маяковский, киноактер, немое кино, фильм, жест

FILM THEORY AND FILM HISTORY |

AUDIOVISUAL ARTS

Vladimir Mayakovsky as a Film Actor: a “Star” or an Amateur?

UDC 654.197

Author: *Alexander A. Pronin*, Doctor in Philology, Ass. Professor of TV Journalism, St. Petersburg State University, author of over 60 scholarly papers and a number of manuals. Sphere of expertise: film publications of the 1920s, documentary screenwriting, film and TV narrative.

Summary: The article investigates Vladimir Mayakovsky's activity as an actor. The author defines the characteristic features of the poet's acting and assesses his artistic capabilities based on the analysis of the film “The Lady and the Hooligan” and accounts of his contemporaries.

Key words: Mayakovsky, actor, silent film, film, gesture

Звук в кинофильме как знак и художественный символ

УДК 791.43/45

Автор: *Русинова Елена Анатольевна*, кандидат искусствоведения, доцент, проректор по научной работе, ВГИК.

Аннотация: В статье анализируются знаковый и символический аспекты звука в контексте создания звукозрительного образа фильма. Представлена систематизация звуковых значений и приемов их воплощения в звукорежиссуре, учитывающая исторические и эстетические этапы освоения звука кинематографом. На примерах из фильмов уточняется, что необходимость обращения к звуковому символу возникает не только и не столько из сюжетного материала, сколько обуславливается внутренней потребностью автора и выстраивается на принципах эстетики, культурном опыте и мировосприятии режиссера.

Ключевые слова: звук в кинематографе, кинообраз, художественный символ, звуковой символ в кино, звуковое решение фильма

Sound as a Sign and Artistic Symbol in Film

UDC 791.43/45

Author: *Elena A. Rusinova*, PhD (Arts), Associate Professor, Vice Rector for research, VGIK.

Summary: The article searches into the significant and symbolic aspects of sound in creating the film's audiovisual image. A system of sound meanings and the ways of their embodiment in film direction in view of the historic and esthetical stages of mastering sound in cinema is presented. The author argues that the necessity to turn to sound symbolism arises not so much from the story as from the director's inner desire and is based on his esthetics, cultural experience and worldview.

Key words: sound in cinema, film image, artistic symbol, sound symbol in cinema, sound filmic design

Судьба жанра в кинодокументалистике

УДК 791.43.01

Автор: *Прожиико Галина Семеновна*, доктор искусствоведения, профессор, руководитель мастерской на киноведческом отделении, ВГИК.

Аннотация: В статье ставится задача: рассмотреть особенности жанрового строения кинодокументалистики, ее понятийный словарь, факторы, формирующие узловые жанровые направления в документальном кино, их историческую подвижность и современные проблемы. Одновременно анализируются коренные вопросы художественного строения экранного документа, диалектика требований достоверности и выразительности произведений этого вида кино, специфика документального образа, определяющая многоформность жанровой системы кинодокументалистики.

Ключевые слова: жанровая система в искусстве, кинодокументалистика, документальный образ, достоверность и выразительность экранного документа, специфика жанровой структуры документального кино

The Way of Genre in Cinema Documentary

UDC 791.43.01

Author: Galina S. Prozhiko, Doctor in Arts, Professor, VGIK.

Summary: The article attempts to survey the genres of documentary cinema, its vocabulary, the factors forming the key genre trends, their historic flexibility and modern issues as well as to analyze the basic problems of the screen document's artistic structure, the dialectics of requirements for authenticity and expressiveness, the specific character of documentary imagery resulting in the polymorphy of its genre system.

Key words: system of genres in art, cinema documentary, documentary image, reliability and expressiveness of screen document, specific genre structure of documentaries

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

Влияние культуры Дальнего Востока на творчество С.М. Эйзенштейна

УДК 778.5с(092)1^{«Эйзенштейн»}

Автор: Сонг Чжун Ил, аспирант 2-го курса, научный руководитель — доктор философских наук А.Л. Андреев, ВГИК.

Аннотация: В статье рассматривается влияние традиционной культуры Японии,

а также Китая на теорию художественного мышления С.М. Эйзенштейна, его творческую деятельность как кинорежиссера. В историческом контексте конца XIX — начала XX века исследуется возникновение интереса С.М. Эйзенштейна к Дальнему Востоку. Особое внимание уделяется осмыслению им эстетической природы японского и китайского театров, живописи и поэзии, использованию результатов рефлексии при создании теории монтажа.

Ключевые слова: С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд, монтаж, «японизм», японская культура, диалектика

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

The Influence of Far Eastern Culture on the Creative Work of S.M. Eisenstein

UDC 778,5с(092)1^{«Eisenstein»}

Author: Song Joon Il, Post-Graduate student, VGIK.

Summary: The article investigates the influence of Japanese and Chinese traditional culture on Sergey Eisenstein's theory of artistic thinking, his activity as a film director. The author explores the origin of Eisenstein's interest for the Far East in the historical context of the late 19th — early 20th century. Special attention is paid to his reflection on the nature of Japanese and Chinese drama, painting and poetry as well as its results manifested in his montage theory.

Key words: S.M. Eisenstein, V.E. Meyerhold, montage, Japonism, Japanese culture, dialectics

Мифологема подвижничества в отечественном кинематографе 1930-х годов

УДК 778.5.01

Автор: Зубкина Юлия Витальевна, соискатель, сценарист.

Аннотация: Статья посвящена мифологеме подвижничества, широко распространенной в отечественном кино 1930-х годов и тесно связанной с мифотворчеством советского строя, идеология которого во многом основывалась на морально-нравственных принципах христианства. Кинематограф «большого стиля», выступавший

в роли «аппарата агитации», создавал новую мифологию, культурным героем которой стал подвижник, упорядочивающий хаос и готовый к самопожертвованию ради всеобщего блага.

Ключевые слова: подвижник, самопожертвование, идеология, мифотворчество, мифологическая «триада»

Mythologeme of Asceticism in the National Cinema the 1930s

UDC 778.5.01

Author: *Yuliya V. Zubkina*, Competitor of Ph degree, Screenwriter.

Summary: The article is devoted to the mythologeme of self-sacrifice prevalent in the Russian cinema of the 1930s and closely connected with Soviet mythmaking largely based on Christian morality. The 'Grand Style' cinema acting as the 'propaganda machine' created a new mythology with a devotee as the cultural hero bringing order to the chaos and ready to sacrifice himself for the sake of common good.

Key words: ascetic, self-sacrifice, ideology, mythmaking, mythological "triad"

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Особенности традиционной эстетики в музыке фильмов стран Дальнего Востока

УДК 791.43

Автор: *Сергеева Татьяна Сергеевна*, доктор искусствоведения, доцент, доцент кафедры теории и практики электронных СМИ Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, Казанского (Приволжского) федерального университета.

Аннотация: На основе выявления роли эстетического пространства, в котором творит режиссер, и его значения при создании аудиовизуального синтеза фильма, в статье прослеживается неразрывная связь музыки фильма с традиционной эстетикой в кинематографе стран Дальнего Востока.

Ключевые слова: музыка фильма, кинематограф стран Дальнего Востока, аудиовизуальное решение фильма, традиционная эстетика Дальнего Востока

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

Characteristics of Traditional Aesthetics in the Film Music of the Far East Countries

UDC 791.43

Author: *Tatiana S. Sergeeva*, Doctor of Arts, Associate Professor of Digital Media, Higher School of Journalism and Media, Kazan Federal University.

Summary: Revealing the role of esthetic space where the film director works and its significance for creating the audiovisual synthesis of the film, the article studies the inextricable connection of music with the traditional esthetics in the cinema of the Far East countries.

Key words: film music, cinematography of the Far East countries, film audio-visual solution, Far Eastern traditional aesthetics

Кинотрюк как эффектно-зрелищное средство художественной выразительности

УДК 778.534.7

Автор: *Данилов Жан Иосифович*, соискатель, старший научный сотрудник Сектора мониторинга и информационно-аналитического обеспечения (СМиИАО), ВГИК.

Аннотация: В статье обосновываются особенности понятий «килотрюк» и «трюковое исполнительское мастерство» как наиболее выразительного и запоминающегося средства в аудиовизуальном произведении. В целом кинотрюк как понятие претерпел в кинематографе значительную эволюцию, полностью адаптировавшись в экранном нарративе и сформировав арсенал жанрово-видового своеобразия трюкодемонстрации. Термин послужил основой для зарождения так называемого «трюкового кино», получившего популярность и потребительский спрос. В современной киноиндустрии трюковые фильмы относятся к рентабельным, принося своим создателям немалую прибыль.

Ключевые слова: трюковое исполнительское мастерство, кинотрюк, трюкодемонстрация, кинолексика, кинофраза

Stunt Trickery as an Effective Spectacle Means of Artistic Expressiveness

UDC 778.534.7

Author: *Dzhan I. Danilov*, Senior Researcher, VGIK.

Summary: The article looks into the notions of film stunt and stunt technical skills as the most expressive and memorable means of an audiovisual production. On the whole, the stunt as a concept has undergone a considerable evolution adjusting itself to the screen narrative and forming its inventory of stunt performance. The term served as the basis for the emergence of the so called 'stunt cinema' which gained popularity and consumer demand. In modern film industry, stunt films are considered highly profitable.

Key words: stunt technical skills, film stunt, stunt performance, film vocabulary, film phrase

Мотив двойника в кинематографе «новой искренности»

УДК 778.5.01:041с/

p+778.5.01(014)+778.5.04.71.1

Автор: *Кузнецова Мария Олеговна*, аспирант, ВГИК.

Аннотация: В статье обосновываются причины обращения кинематографа «новой искренности» к мотиву двойника, а также рассматриваются смысловые дифференциации этого мотива в ряде фильмов и способы репрезентации — на смысловом и сюжетном уровнях использования художественно-выразительных средств.

Ключевые слова: «новая искренность», мотив двойника, двойник, герой фильма, архетипы К.Г. Юнга, архетип «тень», архетип «Трикстер»

The Doppelgänger Motif in the “New Sincerity” Cinema

UDC 778.5.01:041с/

p+778.5.01(014)+778.5.04.71.1

Author: *Mariya O. Kuznetsova*, Post-Graduate student, VGIK.

Summary: The article substantiates the doppelgänger motif of in the 'new sincerity' cinema and searches into the conceptual diversi-

fication of this motif in a number of films as well as the ways of representation on the conceptual and narrative levels of using artistic expressive means.

Key words: “new sincerity”, the doppelgänger motif, a doppelgänger, a protagonist, the protagonist’s unconscious, Jungian psychology, Shadow Archetype, Trickster Archetype

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Образ femme fatale в немецких фильмах 1920-х годов как свидетельство процесса обновления общества

УДК 791.43/.45

Автор: *Смагина Светлана Александровна*, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник НИИ киноискусства сектора Кино стран Европы, старший преподаватель кафедры киноведения, ВГИК.

Аннотация: Статья посвящена репрезентации женских образов в немецком кинематографе 1920-х годов. В центре внимания — персонаж роковой женщины (femme fatale) как выразительницы духа эпохи с множественным ее внутренним проблем. В этот период femme fatale выступает в качестве революционного образа, бросающего вызов традиционному укладу жизни. В статье разбираются наиболее показательные фильмы, где возникает эта героиня, — «Генуин: история вампира», «Трагедия проститутки» и «Асфальт».

Ключевые слова: история кино, немецкий кинематограф 1920-х, новая женщина, femme fatale

WORLD CINEMA | ANALYSIS

The Image of Femme Fatale in German Films of the 1920s as Evidence of the Society Renewal

UDC 791.43/.45

Author: *Svetlana A. Smagina*, PhD (Arts), Senior researcher, Institute of film Art, VGIK; Senior Teacher of Cinema Studies, VGIK;

Summary: The article deals with representation of female characters in the German cinema of the 1920s focusing on the femme fatale as the exponent of the spirit of the age and its numerous inner problems. Then and there, the femme fatale appears as a revolutionary image

challenging the traditional life style. The author analyses the most exemplary films with such a heroine: 'Genuine, die Tragödie eines seltsamen Hauses', 'Dirnentragödie' and 'Asphalt'.

Key words: film history, German cinema in the 1920s, the new woman, Femme fatale

Хореографическое искусство на киноэкране: фильм-балет или балет-фильм?

УДК 7.094

Автор: Хохлова Дарья Евгеньевна, кандидат искусствоведения, первая солистка балета, Государственный Академический Большой театр России.

Аннотация: Статья посвящена исследованию сценической постановки, органично синтезирующей художественные приемы хореографического и экранного искусства. В основе анализа — балет «Дама с камелиями» на музыку Ф. Шопена, поставленный известным балетмейстером Джоном Ноймайером, чье творчество характеризует масштабнейшее явление современного балетного театра. Ракурс исследования — сравнительный анализ сценического варианта «Дамы с камелиями» и снятого на его основе фильма-балета.

Ключевые слова: балет на киноэкране, балет на телевидении, трансляция балетного спектакля, «Дама с камелиями», Дж. Ноймайер, фильм-балет

Choreographic Art on the Cinema Screen: Film-Ballet or Ballet-Film?

UDC 7.094

Author: Daria E. Khokhlova, PhD (Arts), ballet dancer, Bolshoi Theatre.

Summary: The article investigates a stage production organically combining choreography and screen art based on Chopin's 'Die Kameliendame' choreographed by John Neumeier whose oeuvre has become a hallmark in modern ballet. The author compares the stage version of 'Die Kameliendame' with its screen adaptation.

Key words: ballet in cinema, TV ballet, broadcast of a Ballet performance, "The Lady of the camellias", John Neumeier, filmed ballet

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Маленький экран и большие амбиции: австралийские телесериалы в культурном контексте страны

УДК 778.5И (Австралия)

Автор: Звезгинцева Ирина Анатольевна, доктор искусствоведения, заведующая кафедрой киноведения, ВГИК.

Аннотация: В статье анализируются причины успеха австралийских телесериалов во многих странах, в том числе в России. Сегодня, в своих лучших образцах, — это профессионально созданные аудиовизуальные произведения с хорошо выстроенным сюжетом, талантливыми актерами, великолепной режиссурой. Телесериалы знакомят зрителей с жизнью австралийского общества, актуализируя социальные проблемы и раскрывая причины процветания Зеленого континента, пробуждают желание поближе познакомиться с этой страной.

Ключевые слова: Австралия, телесериалы, телевидение, копродукция, успех

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

Small Screen and Great Ambitions: Australian Television Series in the Cultural Context of the Country

UDC 778.5И (Australia)

Author: Irina A. Zvegintseva, Doctor of Arts, Chair of Cinema Studies, VGIC.

Summary: The article investigates the success of Australian TV series in many countries including Russia. Today, these are professionally made audiovisual works with well-constructed stories, talented casts and magnificent direction. They show the life of Australian society, revealing social problems and the reasons of the Green Continent's prosperity, make one want to take a closer look at this country.

Key words: Australia, TV series, television, co-production, success

Кинопросмотры россиян на телеканалах: социологический анализ

УДК 654.197.01:316

Автор: Шариков Александр Вячеславович, кандидат педагогических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Аннотация: В условиях нарастающей цифровизации медиaprостранства анализ показов кинофильмов на ведущих российских телеканалах представляет повышенный интерес. В статье анализируются специфика кинопоказов на ТВ в целом и та кинопродукция, просмотром которой отдает предпочтение отечественная телеаудитория. Комплексный анализ представленности кинофильмов основан на сетках вещания 22 российских телеканалов в июле 2018 года. При этом учтены основные показатели кинорепертуара на ТВ, предпочтения телезрителей по возрастным категориям.

Ключевые слова: телевидение, кинофильм, телевизионная аудитория

Film Viewing of the Russians on TV Channels: Sociological Analysis

UDC 654.197.01:316

Author: Alexander V. Sharikov, PhD (Pedagogy), Professor of the National Research University, Higher School of Economics.

Summary: In the context of increasing digitalization of media-space, the analysis of broadcasting films on Russian leading TV channels is of intense interest. The article examines the specific character of movie broadcasting in general and the films preferred by Russian TV audience. The analysis is based on the viewing grids of 22 Russian channels in the July of 2018 taking into account the main data of film repertoire on TV and the preferences of the audience in accordance with the age categories.

Key words: television, motion picture, television audience

Мультивариативность реальности в цифровой парадигме

УДК 654.197.001.33

Автор: Уразова Светлана Леонидовна, доктор филологических наук, доцент, заведующая Научно-исследовательским сектором ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»; Главный редактор научного журнала «Вестник ВГИК».

Аннотация: В статье анализируются термины, основанные на понятии «реальность», начавшие применяться в медиа в связи с апробированием цифровых технологий. Внимание акцентируется на «вир-

туальной реальности» (Virtual Reality, VR) и ее разновидностях (дополненная реальность/Augmented Reality, AR; смешанная реальность/Mixed Reality, MR). Их применение корректирует подходы к производству кино- и телепродукции, изменяет имманентную связь с аудиторией. Термины сопоставляются с понятиями «медиареальность», «экранная реальность», введенные в научный оборот. В итоге на экране адаптируется мультиреальность, оказывающая влияние на сознание индивида.

Ключевые слова: объективная и субъективная реальность, медиареальность, экранная реальность, Virtual Reality, Augmented & Mixed Reality

Multivariation of Reality in Digital Paradigm

UDC 654.197.001.33

Author: Svetlana L. Urazova, Doctor (Philology), Associate Professor, head of the Research Section, Academy of Media Industry, editor-in-chief of the "Vestnik VGIK" Journal.

Summary: The article validates the terms based on the notion of 'reality' that have started to be used in the media due to the implementation of digital technologies. Emphasis is laid on Virtual Reality (VR) and its types: Augmented Reality (AG) and Mixed Reality (MR). Their application updates the approaches to the creation of film and TV productions, alters the immanent bond with the audience. The terms are correlated with the concepts of 'media reality' and 'screen reality', introduced into scientific use. As a result, there emerges a multireality which affects the individual's perception.

Key words: objective and subjective reality, media reality, screen reality, Virtual Reality, Augmented & Mixed Reality

Для обсуждения с авторами проблематики статей, опубликованных в номере, просьба присылать письма на электронный адрес редакции: vestnik-vgik@vgik.info

For further discussions please contact the authors on: vestnik-vgik@vgik.info