

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

Кино против авангардизма?

Об онтологичности художественного языка

УДК 791.43.01

*Автор: Якимович Александр Клавдиано-**вич*, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Института истории и теории искусств Российской Академии художеств, академик РАХ, главный редактор журнала «Собрание. Искусство и культура».

Аннотация: В начале XX века происходят две революции в мире искусств: появление авангарда и рождение киноискусства. Авангард в живописи, архитектуре, литературе завершает процесс «онтологизации» художественного производства и ставит окончательный акцент в этом макроисторическом развитии. Новорожденное искусство кино, имея иные идейные задачи, как бы замещает через «человеческое изменение» функции, отменяемые в искусстве авангарда, и предлагает зрителю развлечение, поучение, эмоциональные разрядки. В статье рассматриваются процессы стихийной онтологизации, воспроизведение социально-инструментальным киновысказыванием того онтологического нарратива, который разворачивается в 1910-е годы в новом авангардном искусстве. Анализируются также художественные средства и методы раннего кинематографа, во многом превосходящие авангардные средства выражения в других видах искусства.

Ключевые слова: онтологический поворот, авангард, ранний кинематограф, идеология, визуальный язык

FILM THEORY AND FILM HISTORY |

AUDIOVISUAL ARTS

Film Art Against Avant-Garde?

On the Ontology of Artistic Means

UDC 791.43.01

Author: Alexander K. Yakimovich, Doctor of Arts; Academician of the Russian Academy

of Arts; Chief editor, “Sobraniye. Iskusstvo & kultura”.

Summary: The early 1900s saw two revolutions in art: the emergence of the avant-garde and the birth of cinema. The Avant-Garde in painting, architecture and literature concludes the process of ‘ontologization’ of artistic production and puts the final accent in this macro-historical development. Having different ideological challenges, the newborn film art seems to replace the functions annulled in the Avant-Garde art through ‘human change’ and offers the audience entertainment, advice, emotional relaxation. The article investigates the processes of spontaneous ontologization, the socio-instrumental representation of the ontological narrative that was unfolding in the new Avant-Garde art of the 1910s. The author also analyses the artistic expressive means and methods of the early cinema largely exceeding those of the Avant-Garde in other art forms.

Key words: ontological turn, Avant-Garde, early film art, ideology, visual language

Продукт киноиндустрии – культурное благо в форме товара

УДК 778.5.01.067.2

Автор: Жабский Михаил Иванович, доктор социологических наук, зав. Отделом социологии экранного искусства НИИ киноискусства Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова.

E-mail: m.zhabsky@gmail.com

Аннотация: Рассматриваются существенные особенности кинофильма как продукта киноиндустрии. В центре внимания — противоречие между духовно-культурной потребительной стоимостью продуктов киноиндустрии и товарной формой их производства и потребления. Затрагиваются связанные с этим проблемы самовыражения и воспроизводства культурной идентичности нации средствами кино, защиты культурного разнообразия.

Ключевые слова: киноиндустрия, кинофильм, товар, потребительная стоимость,

общество, культура, коллективные грёзы, коллективная идентичность, культурное разнообразие, социальное действие

The Product of Film Industry — a Cultural Good in Commodity Form

UDC 778.5.01.067.2

Author: *Mikhail I. Zhabsky*, Doctor in Sociology, Head of the Sociology Sector, Institute of Film Art. E-mail: m.zhabsky@gmail.com

Summary: The article explores the essential characteristics of a film as a film industry's product focusing on the discrepancy between the cultural use value of the film industry's produce and the commodity form of its production and consumption, touches upon the problems of self-expression, reproducing national cultural identity through cinema and defending cultural diversity.

Key words: film industry, theatrical film, commodity, use value, society, culture, collective dreams, identity, cultural diversity, social action

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

Кинометаморфозы Ивана Пырьева

УДК 791.43

Автор: *Кириллова Наталья Борисовна*, доктор культурологии, профессор, зав. кафедрой культурологии и социально-культурной деятельности Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Аннотация: Статья посвящена творчеству Ивана Пырьева — личности неоднозначной и удивительно талантливой. Режиссер, сценарист, организатор кинопроизводства, он оставил богатое творческое наследие. Его музыкальные комедии 1930–1940-х годов — шедевры «народного фильма» эпохи социалистического реализма. А экранная интерпретация произведений Достоевского — не только интересный эксперимент советского кино, но и школа мастерства.

Ключевые слова: кинометаморфозы, экранная культура, социалистический реализм, «народный фильм», экранная интерпретация, диалогизм, полифонизм

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

Screen Metamorphoses of Ivan Pyryev

UDC 791.43

Author: *Natalia B. Kirillova*, Doctor of Cultural Studies, Professor, Chair of Cultural Studies and Socio-Cultural Activity, Ural Federal University.

Summary: The article is devoted to the work of Ivan Pyryev, a controversial but talented personality. A film director, screenwriter, manager, he left a rich artistic legacy. His musical comedies of the 1930-1940s are masterpieces of the social realism “popular film”, and screen adaptations of Dostoyevsky's novels are not only an interesting experiment of Soviet cinema but a school of mastery.

Key words: cinema metamorphoses, screen culture, socialist realism, popular film, screen interpretation, dialogism, polyphonism

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Эстетика интерактивности: между игрой и фильмом. Смотреть или играть?

УДК 778.534

Автор: *Новиков Василий Николаевич*, аспирант кафедры эстетики, истории и теории культуры, ВГИК.

E-mail: vasily.novikov777@gmail.com

Аннотация: Во второй части статьи (окончание, начало в № 1 (35), 2018) рассматривается влияние видеоигровой индустрии на язык современного кинематографа с точки зрения эстетической формы, анализируются психологические аспекты кинолента, опирающихся на игровое мышление человека, а также визуальные приемы, воссоздающие гейм-ассоциации при просмотре. Разбирается новаторский формат полнометражного интерактивного фильма, во время которого зритель сам управляет развитием сюжета и отношениями между героями в рамках заданных правил.

Ключевые слова: виртуалистика, интерактивность, игра, технологии, экран, виртуальность

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

Aesthetics of Interactivity: Between Game and Film. To Watch or to Play?

UDC 778.534

Author: Vasily N. Novikov, Post-Graduate student, VGIK.

E-mail: vasily.novikov777@gmail.com

Summary: The second part of the article (*conclusion for beginning see Issue 1 (35), 2018*) searches into the influence of video game industry on modern film language in terms of its esthetic form, analyses the psychological aspects of films relaying on human game thinking as well as visual techniques reproducing game associations while viewing. In conclusion, the author examines the innovative format of an interactive feature film where the viewer controls the plot's development and relationship between the characters within the set rules.

Key words: virtual reality, interactivity, game, technologies, screen, visuality

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Проблематика диалектики тела и сознания в новейших научно-фантастических сериалах

УДК 130.2

Автор: Строева Олеся Витальевна, кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры истории и теории культуры Института кино и телевидения (ГИТР). E-mail: olessia_75@mail.ru

Аннотация: В статье анализируются научно-фантастические сериалы новейшего времени в контексте философской проблематики связи тела и сознания. Для анализа используется синтез теоретического знания и феноменологического, психоаналитического, нейрофизиологического, а также кибернетического опыта. Перспектива разработки искусственного интеллекта, включая попытки «пробуждения» самосознания у роботов, актуальны в настоящее время не только для научной фантастики, но и для реальной действительности, что и объясняет высокий рейтинг современной кинопродукции в жанре «киберпанк».

Ключевые слова: научная фантастика, тело, сознание, феноменология, киберпанк

SCREEN CULTURE | CULTUROLOGY. PHILOSOPHY

Mind-Body Dialectics in the Latest Science Fiction TV-Series

UDC 130.2

Author: Olesya V. Stroyeva, PhD (Philosophy), Associate Professor, Full Professor of the Department of Theory and History of Culture, Institute of Cinema and Television (GITR). E-mail: olessia_75@mail.ru

Summary: The article analyses recent sci-fi TV shows in the context of the philosophical problem of the connection between the body and mind using the synthesis of theory and phenomenological, psychoanalytical, neurophysiologic and cybernetic practice. The prospect of developing artificial intellect including the attempts to “awaken” the self-awareness of robots are now essential not only for science fiction but for real life as well which explains the popularity of modern “cyberpunk” productions.

Key words: science fiction, body, consciousness, phenomenology, cyberpunk

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Влияние традиций национальной культуры на приемы звукорежиссуры в японском кинематографе. Речь и пауза

УДК 791.43.01

Авторы: Русинова Елена Анатольевна, кандидат искусствоведения, доцент, проректор по научной работе ВГИК;

Хабчук Елизавета Максимовна, звукорежиссер, ВГИК.

Аннотация: В статье (*окончание, начало в № 1 (35), 2018*) анализируются звуковые особенности японских кинофильмов, созданных во второй половине XX — начале XXI века. Прослеживаются причины воздействия на звуковые решения традиций речевой выразительности актерской школы национального театра. Представлены сти-

листические, фонетические и семантические особенности актерской речи в японских кинокартинах костюмно-исторического жанра (дзидайгэки), а также в фантастических и анимационных фильмах.

Ключевые слова: японский кинематограф, традиции японского театра, звуковое решение фильма, ономатопея, речь актера в кино, звукорежиссура в кинематографе

WORLD CINEMA | ANALYSIS

The Influence of Traditions of Culture on the Techniques of Sound Directing in Japanese Cinema. Speech and Pause

UDC 791.43.01

Authors: *Elena A. Rusinova*, PhD (Arts), Associate Professor, Vice Rector for Science, VGIK;

Elizaveta M. Khabchuk, sound designer, VGIK.

Summary: The article (*conclusion, for beginning see Issue 1 (35), 2018*) surveys the sound peculiarities of Japanese films produced in the late 1900s and early 2000s. The authors follow the impact of national drama speech traditions on sound design. The authors present the stylistic, phonetic and semantic features of speech in Japanese period (Jidaigeki), sci-fi and animated films.

Key words: Japanese cinema, traditions of the Japanese theater, sound design of the film, onomatopoeia, actor's speech in the cinema, sound directing in cinema

Кинематографическая саморефлексия:

классификация видов

УДК 778.5.04.07

Автор: *Соловьева Мария Викторовна*, аспирантка 2 курса ВГИК по специальности искусствоведение (теория драматургии); научный руководитель Р.М. Перельштейн, доктор искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино.

Аннотация: Статья посвящена феномену кинематографической саморефлексии и квалификации ее видов, рассматриваемых

на примере фильмов И. Бергмана «Земляничная поляна», «Час волка», «Седьмая печать». Проводится разграничение между понятиями авторская саморефлексия и саморефлексия персонажа в кино, приводится классификация основных видов саморефлексии героев фильма.

Ключевые слова: саморефлексия, драматургический прием, И. Бергман, самоосмысление, художественное творчество

Screen Self-Reflection:

Classification of Species

UDC 778.5.04.07

Author: *Maria V. Solovyova*, Post-Graduate student, VGIK.

Summary: The article deals with the phenomenon of filmic self-reflection and its types as exemplified by I. Bergman's films "Wild Strawberries", "Hour of the Wolf" and "The Seventh Seal". The author draws the line between the auteur's self-reflection and that of the character and lists the main types of characters' self-reflection.

Key words: self-reflection, screenwriting tool, I. Bergman, self-comprehension, artistic creativity

Психологизм ранних картин Асгара Фархади

УДК 791.43-24

Автор: *Григорьева Наталья Геннадьевна*, кандидат искусствоведения, доцент кафедры русского и иностранных языков, ВГИК. E-mail: nloskutova@yandex.ru

Аннотация: В статье рассматриваются первые работы одного из ведущих современных иранских режиссеров Асгара Фархади. При анализе фильмов подтверждается, что режиссеру удалось развить эстетические завоевания иранской «новой волны» 1990-х годов, сделать жанр психологической драмы одним из ведущих в современном иранском кино.

Ключевые слова: иранское кино, психологическая драма, Асгар Фархади, брак, супружеские отношения, семейные конфликты, иранская женщина

Psychological Insight in Asgar

Farhadi's Early Films

UDC 791.43-24

Author: *Natalya G. Grigorieva*, PhD (Arts), Associate Professor, VGIK.

E-mail: nloskutova@yandex.ru

Summary: The article looks into the first films of Asgar Farhadi, one of the leading contemporary Iranian film directors. The analysis of the films confirms that the director has succeeded in developing the aesthetical gains of the Iranian 'New Wave' of the 1990s and making psychological drama one of the main genres of modern Iranian cinema.

Key words: Iranian cinema, psychological drama, Asgar Farhadi, marriage, marital relations, family conflicts, Iranian woman

КИНОБИЗНЕС |

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Финансирование кинематографии

как высокорискового вида

деятельности

УДК 336.6

Автор: *Молчанова Наталья Петровна*, доктор экономических наук, доцент, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Аннотация: В статье исследуются особенности финансирования кинематографии — одной из ведущих подотраслей культуры и искусства отрасли национальной экономики. Анализируются распространенные в отечественной и зарубежной практике методы и инструменты поддержки кинопроизводства. Раскрываются источники финансирования кинопроизводства, приводятся рекомендации по их применению в экономической деятельности. Обосновываются варианты активизации работы в сфере кинобизнеса, повышения доходности и снижения рисков венчурных проектов. Уделяется внимание развитию маркетинговых стратегий и рекламных бюджетов как необходимых элементов для

активизации инноваций и инвестиционной деятельности в кинопроизводстве.

Ключевые слова: кинопроизводство, инвестирование, риск, доходность, финансовое обеспечение, цена, инновация, стратегия развития, маркетинг кино

FILM INDUSTRY |

STRATEGY AND TACTICS OF MANAGEMENT

Financing Cinema Production as a High-Risk Activity

UDC 336.6

Author: *Natalya P. Molchanova*, Doctor of Economics, Associate Professor; Professor of the Department of Public Finance, the Financial University under the Government of the Russian Federation.

Summary: The article investigates the financing of film industry, one of the leading branches of national culture. The author examines the methods and tools of supporting film production prevalent in Russian and international practice, reveals the sources of financial backing, gives recommendations concerning their usage in business operations, substantiates the ways of activating work in film business, increasing the profitability and de-risking of venture project, pays attention to the development of marketing strategies and promotion budgets as essential elements for stepping up innovations and investment activities in film industry.

Key words: film production, investment, risk, profitability, financial backing, price, innovation, development strategy, cinema marketing

Перспективы профессиональной подготовки продюсеров в контексте развития кинобизнеса в России

УДК 336.6

Автор: *Сидоренко Виталий Игнатович*, кандидат экономических наук, профессор, зав. кафедрой продюсерского мастерства, Почетный кинематографист.

Аннотация: В статье раскрывается история введения в России одного из наиболее востребованных в рыночной экономике профессионального стандарта — подготовка

продюсеров в области кино и телевидения. Рассматривается многоаспектность и междисциплинарность этой специальности при получении знаний в рамках образовательного процесса. Сопоставляются критерии подхода и методики обучения профессии в России и ряде зарубежных стран. Обусловливается необходимость введения в образование новых, сопряженных с продюсерством, специализаций в сфере кинопроизводства в связи с ускорением производственных процессов и развитием в России цифровой экономики.

Ключевые слова: кинобизнес, продюсерство, образовательный стандарт, девелопмент, дистрибуция

Prospects for Professional Training of Producers in the Context of the Development of Film Business in Russia

UDC 336.6

Author: Vitaly I. Sidorenko, PhD (Economic), Professor, Head of the Department of Producers' Excellence, Honorary Cinematographer, VGIK.

Summary: The article looks into the history of introducing one of the most popular professional standards, that of training film and TV producers in Russia. The author reveals the multi-aspect and interdisciplinary character of this education comparing the approaches and teaching methods in Russia and abroad, explains the necessity of introducing new majors connected with film producing in view of production enhancement and the development of digital economy in Russia.

Key words: film production, production, educational standard, development, distribution

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

«Новая драма» в контексте исторического фильма

УДК 778.5

Автор: Кузьмина Лидия Викторовна, старший научный сотрудник Отдела современного экранного искусства Науч-

но-исследовательского института ВГИК (НИИК ВГИК)

Аннотация: Статья повествует о месте и значении исторической темы в творчестве кинорежиссеров «новой драмы», рассматриваемой как часть проблемы формирования идентичности. Анализируется телесериал Кирилла Серебренникова «Дневник убийцы» (2002) — философская картина, которая выходит далеко за рамки стандартной ТВ-продукции и представляет собой один из лучших современных фильмов о русской революции.

Ключевые слова: телесериал, «новая драма», поствампилловская драматургия, современное российское кино, русская революция

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

“New Drama” in the Context of the Historical Film

UDC 778.5

Author: Lydia V. Kuzmina, Senior Researcher, Department of Modern Screen Arts, Institute of Film Art, VGIK.

Summary: The article focuses on the place and significance of historical theme in the work of ‘new drama’ directors as part of forming national identity. The author analyses ‘The Killer’s Diary’ (2002) directed by Kirill Serebrennikov. This philosophical TV series is one of the best films about Russian revolution far beyond the conventional TV productions.

Key words: TV-series, «new drama», post-Vampilov drama, contemporary Russian cinema, Russian revolution

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