

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

Рождение кино в Российской империи и киноцензура

УДК 791.43.03

Автор: *Друбек Наташа*, доктор филологических наук, доцент, профессор Питер Сонди Институт сравнительной литературы, Свободный университет Берлина, главный редактор журнала "Apparatus": Фильм, Медиа и цифровая культура в Центральной Восточной Европе, Германия.

Аннотация: Во второй части статьи (*окончание, начало в № 4 (34), 2017*) рассматривается духовная (религиозная) цензура и ее взаимосвязь с институтом придворной цензуры, обеспечивавших регулирование репрезентации сакрального в Российской империи. Исследуется, каким образом цензурные практики регулируют содержание фильмов и способы их демонстрации. Попытка ограничения циркуляции движущегося образа царя, изъятие хроникальных кадров Ходынки и, вместе с тем, успех первых люмьеровских лент — включая изображение императора — у российской публики, привели к собственному производству царской хроники, положили начало и российской киноцензуре.

Ключевые слова: кинематограф в Российской империи, раннее кино, цензура, раннее фильмопроизводство, первые кинопредприниматели, коронация последнего царя

FILM THEORY AND FILM HISTORY |

AUDIOVISUAL ARTS

The Birth of Cinema in the Russian Empire and Film Censorship

UDC 791.43.03

Author: *Natascha L. Drubek*, Doctor of Philology, Associate Professor, Peter Szondi-Institut, Freie Universität Berlin, editor-in-chief, "Apparatus" journal: Film, Media and Digital Culture in Central and Eastern Europe, Germany.

Summary: The second part of the article (*for beginning see Issue # 4 (34) 2017*) looks into the spiritual (religious) censorship and its relationship with the institute of the household censorship regulating the representation of the sacral in the Russian Empire. The author investigates the ways of controlling the content of

the films and their demonstration. An attempt to limit the circulation of the Tzar's moving image, the withdrawal of the Khodynka footage, on the one hand, and on the other hand, the success of the first Lumière films including the portrayal of Russian Emperor starting the domestic production of Tzarist newsreels led to the emergence of Russian film censorship.

Key words: cinema of the Russian empire, early cinema, censorship, film production, early film producers, coronation of the last Tsar

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО |

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

О «милой барышне», Дос Пассосе и текстологии «Искусства»

УДК 791.43.03

Автор: *Забродин Владимир Всеволодович*, российский киновед, историк кино, старший научный сотрудник НИИ киноискусства ВГИК.

Аннотация: В тексте статьи, основанном на расшифровке, научном комментировании и контекстуальном анализе архивных материалов из фонда С.М. Эйзенштейна в РГАЛИ, реконструированы эпизоды творческой и личной биографии С.М. Эйзенштейна. Установлены, в частности, истинные причины представленной в частной переписке реакции режиссера на предложение Э. Шуб снять фильм по роману Дос Пассоса «Манхэттен».

Ключевые слова: С.М. Эйзенштейн, Э.И. Шуб, Дос Пассос, роман «Манхэттен», текстология, Т. Драйзер, роман «Американская трагедия»

FILM THEORY AND FILM HISTORY |

ARCHIVE MATERIAL

On «Pretty Young Lady», Dos Passos and the Textology of «Art»

UDC 791.43.03

Author: *Vladimir V. Zabrodin*, Russian film scholar and film historian, Senior researcher, Institute of film Art, VGIK.

Summary: The article based on the deciphering, commenting and contextual analysis of materials from S.M. Eisenstein's archive in the Russian State Archive of Literature and Art restores some episodes from the director's artis-

tic and personal biography including the real reasons of his reaction to E. Shub's proposal to produce a film based on Dos Passos' Manhattan expressed in private letters.

Key words: S.M. Eisenstein, E.I. Shub, John Dos Passos, "Manhattan", textology, T. Dreiser, "An American Tragedy"

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

Факторы изменений песенного жанра в советском кино в 1930–1960-е годы

УДК 791.3

Автор: *Парфентьева Елизавета Николаевна*, аспирант кафедры киноведения, ВГИК.

Аннотация: В отечественном киноискусстве песня отражает не только художественные, но и социально-исторические особенности своего времени. Этот фактор особо проявился в связи с опубликованием некоторых ранее недоступных архивных источников. В статье обосновываются роль песенного жанра в советском кино в 1930–1960-е годы и причины изменений его художественных особенностей и семантики. Данный этап музыкального творчества в кино служит основой для анализа новых звукозрительных феноменов в современном российском кинематографе.

Ключевые слова: песня в кино, киномузыка, музыкальный фильм, музыка военного кино, музыка кинематографа оттепели

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

Trends of the Song Genre Development in the Soviet/Russian Cinema in 1930–1960s years

UDC 791.3

Author: *Elizaveta N. Parfentyeva*, Post-Graduate student, VGIK.

Summary: In Russian film art, the song does not only reflect artistic traits of its time, but social and historic ones as well. This factor is particularly evident in connection with the publication of some previously unavailable materials. The article explains the role of songs in the Soviet cinema of the 1930-1960s and the reasons of changing its artistic peculiarities and semantics. This period of film music provides the basis for the analysis of new audiovi-

sual phenomena in modern Russian cinema.

Key words: song in the film, film music, history of Russian cinema, a musical film, music of the wartime cinema, music in Soviet films of the late 1950–1960s

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Скорбь как когнитивная метафора в фильме «Манчестер у моря»

УДК 778.5.778

Автор: *Цыркун Нина Александровна*, доктор искусствоведения, кандидат философских наук, заведующая Отделом современного экранного искусства НИИК ВГИК.

Аннотация: В статье анализируется фильм американского режиссера Кеннета Лонергана «Манчестер у моря» (2016), принадлежащий категории так называемого «кино скорби», повествующего о проблемах переживания утраты близких людей. Механизм отображения неизжитой травмы протагониста («инкорпорация утраты» в терминологии Николаса Абрахама и Марии Торок) рассматривается на трех уровнях фильма: структурной композиции, психологического рисунка образа героя и музыкального аккомпанемента как своеобразного субтекста нарратива.

Ключевые слова: «Манчестер у моря», Кеннет Лонерган, «работа» скорби, травма, инкорпорация, крипта

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

Grief as a Cognitive Metaphore in "Manchester by the Sea"

UDC 778.5.778

Author: *Nina A. Tsyркun*, Doctor in Arts, Department of Modern Screen Art, Institute of Film Art, VGIK.

Summary: The article explores Kenneth Lonergan's *Manchester by the Sea* (2016) belonging to the so called 'grief cinema' telling about suffering the loss of beloved people. The mechanism of representing the protagonist's enduring trauma ('incorporation of loss' according to Nicholas Abraham and Maria Torok) is investigated at three levels of the film: structural composition, the character's psychological profile and the musical component as a peculiar narrative sub-text.

Key words: “Manchester by the Sea”, Kenneth Lonergan, work of grief, trauma, incorporation, crypt

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: Согласно западным исследованиям, видеоигры признаны новым видом искусства, широко востребованным в XXI веке. Но если мы говорим об этом феномене, можно ли разграничить понятия «развлечение» и «искусство»? В статье анализируется значение игры в современном обществе, выявляются ведущие доминантные черты «личностного управления» произведением искусства, оценивается влияние гейм-эстетики на язык современного кинематографа.

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

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: According to western research, video games are considered a new art form widely sought-after in the 21st century. But speaking about this phenomenon, can we draw a line between entertainment and art? The article looks into the role of the game in contemporary society, points out the prevalent features of ‘personal control’ over a piece of art, estimates the impact of game aesthetics on the modern film language.

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

Вклад художников-педагогов ВГИК в изобразительное искусство Монголии XX века

УДК 7.03

Автор: Мелехова Ксения Александровна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории отечественного и зарубежного искусства факультета искусств ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (Барнаул).

Аннотация: Русская художественная школа сыграла знаковую роль в становлении и развитии изобразительного искусства Монголии XX века. В статье исследуется творческий метод художников-педагогов Художественного факультета ВГИК, повлиявших на преемничество европейских художественных традиций в монгольской живописи. Принципы реалистической школы живописи, методика преподавания и творческая атмосфера во ВГИКе определили появление в монгольском изобразительном искусстве европейской манеры письма, новых жанров, стилей и направлений, характерных для мирового искусства.

Ключевые слова: русская художественная школа, изобразительное искусство Монголии, метод реализма, художественное образование, киноискусство, кинохудожник

Contribution of Artists Teaching at the Russian Federation S.A. Gerasimov Institute of Cinematography into Formation and Development of the Fine Arts in Mongolia in 20th century

UDC 7.03

Author: Xenia A. Melekhova, PhD (Arts), Associate Professor, Altai State University (Bar-naul).

Summary: Russian artistic school played a crucial role in the development of Mongolian 20th century art. The article surveys the methods of the teachers of VGIC’s Department of Production Design that affected the succession of European artistic traditions in Mongolian art. Realistic principles, VGIC’s teaching methods and creative atmosphere have determined the emergence of the European painting manner, new genres, styles and trends characteristic of world art in Mongolia.

Key words: Russian art school, Mongolian art, realistic method, film education, cinema art, film artist, national tradition

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Философия искусства

Мориса Метерлинка

УДК 7.011

Автор: *Маньковская Надежда Борисовна*, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН.

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые идеи символистской философии искусства М. Метерлинка — метафизическая сущность искусства и ее философско-эстетические ипостаси: молчание, незримое, судьба, рок, внешнее и внутреннее, безумие, мистический экстаз; сущность художественного образа, символа и символикации в искусстве; эстетические категории прекрасного, возвышенного, трагического, комического; эстетический идеал; природа художественной новизны; соотношение эстетики и этики; творческое кредо драматурга, его мастерство; миссия художника-теурга.

Ключевые слова: философия, метафизика, теургия, эстетика, искусство, драматургия, театр, художественный образ, символ, прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое

SCREEN CULTURE | CULTUROLOGY. PHILOSOPHY

Maurice Maeterlinck's Philosophy of Art

UDC 7.011

Author: *Nadezhda B. Mankovskaya*, Doctor in Philosophy, Major researcher, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.

Summary: The article researches into the key ideas of M. Maeterlinck's Symbolist philosophy of art — the metaphysic implication of art and its philosophic and aesthetic incarnations: silence, the unseen, fate, doom, the outside and inside, madness, mystical ecstasy; the essence of image, symbol and symbolization in art; the categories of beauty, sublimity, tragedy and comedy; aesthetic ideal; the nature of artistic novelty; the relationship between aesthetics and ethics; the playwright's creative motto, his mastership; the mission of an artist-theurgis.

Key words: philosophy, metaphysics, theurgy, aesthetics, art, dramatic art, theatre, artistic image, symbol, beauty, sublime, tragical, comic

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Влияние традиций национальной культуры на приемы

звукорежиссуры в японском

кинематографе. Шумы и музыка

УДК 791.43.01

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

Хабчук Елизавета Максимовна, звукорежиссер, ВГИК.

Аннотация: В статье анализируются звуковые особенности японских кинофильмов, созданных во второй половине XX — начале XXI века. Прослеживаются факторы воздействия традиций японской культуры на звуковые решения национальных фильмов, выявляется также влияние западного музыкального искусства, что характеризует активизацию процесса транскультурализма в кинематографе, актуального в настоящее время.

Ключевые слова: японская культура, японский кинематограф, традиции японского театра, звуковое решение фильма, музыка фильма, звукорежиссура в кино

WORLD CINEMA | ANALYSIS

The Influence of Cultural Traditions on Sound Design Techniques in Japanese Cinema. Sound Effects and Music

UDC 791.43.01

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

Elizaveta M. Habchuk, sound designer, VGIK.

Summary: The article analyses the sound peculiarities of Japanese films produced in the late 1900s and early 2000s. The authors follow the impact of Japanese cultural traditions on the sound design in national films and reveal the influence of Western music which is characteristic of the current trans-culturalism in film art.

Key words: Japanese culture, Japanese cinema, Japanese drama conventions, sound design in film, film music, sound recording in cinema

Трансформация мифа о Джесси

Джеймсе в современном кино США

УДК 791.43.03

Автор: *Захаров Дмитрий Владиславович*, соискатель, ВГИК.

Аннотация: Поставленная в статье проблематика основывается на устоявшейся гипотезе о том, что история кино США носит циклический характер. Киноэкран отражает эту закономерность, заключающуюся в смене двух фаз — «социальное беспокойство» и «социальная успокоенность». В качестве предмета анализа избран знаковый вестерн первого десятилетия 2000-х — «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», где в сконцентрированном виде проявляются признаки периода «социального беспокойства». Обосновываются корни, масштаб и устойчивость мифа о Джесси Джеймсе, цикличность трансформации его образа на протяжении истории американского кино.

Ключевые слова: теория циклов, «социальное беспокойство», «социальная успокоенность», outlaw, киноджессиана, мифологизация, социальный бандит, повествовательный вид сюжета

The Transformation of the Jesse James' Myth in Contemporary American Cinema UDC 791.43.03

Author: *Dmitry V. Zakharov*, Competitor of PhD in Arts, VGIK

Summary: The problem raised in the article is based on the established opinion that American film history is cyclic. The screen reflects this pattern of two alternative phases: 'social anxiety' and 'social rest'. The author dwells upon the landmark western of the early 2000s The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford where the traits of 'social anxiety' are represented in a concentrated form giving reasons for the scope and stability of the Jesse James mythology, the cyclic character of this outlaw's transformation in American film history.

Key words: theory of cycle, "social anxiety", "social rest", outlaw, Jesseana, mythologization, social bandit, narrative plot

К истории создания первой звуковой анимации. Песенные серии братьев Флейшеров УДК 791.2

Автор: *Кривуля Наталья Геннадьевна*, доктор искусствоведения, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова

Аннотация: Статья посвящена истории освоения звука в анимации, созданию первых звуковых фильмов. В ней анализируются ранние эксперименты по синхронизации звука и изображения на примере фильмов братьев Флейшеров, снимавшихся с использованием системы «Фонофильм» Ли де Фореста. Рассматриваются принципы организации экранной структуры в фильмах жанра «Пой вместе с нами», выявляются основные их типы.

Ключевые слова: ранняя звуковая анимация, фильмы песенного жанра, звукозаписывающие системы, братья Флейшеры, Ли де Форест

The Origins of the First Sound Animation: Songs Series by the Fleischer Brothers

UDC 791.2

Author: *Natalia G. Krivulya*, Doctor of Art Criticism, MGU (Lomonosov Moscow State University)

Summary: The article is devoted to the history of sound in animation and the creation of the first sound films. It analyses the early experiments in sound and image synchronization as exemplified by the work of the Fleischer Brothers who used Lee De Forest's "Phonofilm" system. The author looks into the structural principles of the sing-along shorts revealing their basic types.

Key words: early sound animation, song genre, recording systems, the Fleischer Brothers, Lee de Forest

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Наука об истории медиа: подходы и концепции

УДК 37.01

Автор: *Бакулев Геннадий Петрович*, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского и иностранных языков Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова. E-mail: genbakulev@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается проблема изучения медиа в исторической перспективе, обосновывается необходимость использования междисциплинарного подхода при изучении средств массовой комму-

никации, включающего, помимо прочего, эволюцию, историю, антропологию и археологию медиа. Существует немало версий истории развития медиа, описываемых в самых разных форматах и контекстах, — от перечисления имен изобретателей и названий технических устройств до описания экономических, культурных и социальных практик, но в каждой содержатся предположения, высказываются аргументы в пользу значимости медиа для общения людей, анализируются причины исторических изменений. Также рассматривается интерпретация термина «медиаистория», предложенного одним из авторитетных специалистов в этой области, профессором Лизой Джителман.

Ключевые слова: медиа, средства коммуникации, массмедиа, медиаистория, медиа-эволюция, медиа-археология

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

The Science of the History of Media: Approaches and Concepts

UDC 37.01

Author: *Gennady P. Bakulev*, Professor, Doctor (Philology), Professor, Department of Russian and Foreign Languages, VGIK.

E-mail: genbakulev@gmail.com

Summary: The article examines media studies in a historical perspective, proving the necessity of using an interdisciplinary approach including media evolution, history, anthropology and archeology. There are a lot of versions of media development presented in various formats and contexts — from listing the names of inventors and technological devices to describing economic, cultural and social practices — but each contains presumptions, arguments in favor of the significance of media for people's communication and the reasons for historical changes. The author also analyses the interpretation of the term 'media history' proposed by Lisa Gitelman, one of the most respected experts in this area.

Key words: media, communication media, mass media, media history, media evolution, media archeology

Медийный образ как мотиватор гуманизации общества

УДК 791.43.04

Автор: *Важенина Ольга Анатольевна*, аспирант Челябинского государственного института культуры, преподаватель Института социально-гуманитарных наук, факультет журналистики Южно-Уральского государственного университета, Челябинск.

Аннотация: Современное медиапространство обладает немалыми ресурсами для решения проблем людей с ограниченными возможностями здоровья. Но первичными остаются вопросы социальной адаптации этой категории лиц в обществе. Значимую роль в этом плане играет медийный образ, воздействующий на социальные стереотипы и выступающий как мотиватор гуманизации общества, способствуя расширению межличностных и массовых коммуникаций разных социальных групп населения.

Ключевые слова: медиапространство, медийный образ, социальный остракизм, коммуникации, новые медиа, аутистические расстройства, цивилизационное развитие

The Media Image as a Motivator for the Humanization of Society

UDC 791.43.04

Author: *Olga A. Vazhenina*, Post-Graduate student, South Ural State University, Chelyabinsk.

Summary: Modern media space possesses vast resources for solving the problems of people with limited health capacities. But the issues of this category's social adaptation are still the most acute. An important role in this sphere is played by the media image affecting social stereotypes and functioning as a motivator for the society's humanization expanding the interpersonal and mass communication of different social groups.

Key words: media space, media image, social ostracism, communications, new media, autistic disorders, civilizational development

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