

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

Влияние шедевров мирового кино на творческое мировоззрение режиссера

УДК 791.43/45

Автор: *Мальшев Владимир Сергеевич*, доктор искусствоведения, профессор, кандидат экономических наук, Заслуженный работник культуры РФ, академик Российской академии образования (РАО), ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье актуализируется одна из наиболее сложных проблем в искусствоведческих исследованиях — воздействие художественного шедевра на эмоциональное восприятие творческой личности, роль этого явления в процессе профессионального становления художника. Рассматривается взаимосвязь силы эстетического переживания киношедевра с художественным стилем мастера кино, значимость этого события в творчестве кинорежиссера. Анализ проблемы основан на материалах личных бесед автора статьи с выдающимися режиссерами отечественного кинематографа.

Ключевые слова: биография режиссера, художественное творчество, кинорежиссура, отечественный кинематограф, Госфильмофонд, шедевры мирового киноискусства

FILM THEORY AND FILM HISTORY |

AUDIOVISUAL ARTS

The Influence of World Cinema Masterpieces on the Creative Worldview of the Filmmaker

UDC 791.43/45

Author: *Vladimir S. Malyshev*, Doctor of Arts, Professor, PhD (Economy); Merited Culture Worker of the RF; Academician, Russian Academy of Education; Rector, S.A. Gerasimov Russian Federation State Institute of Cinematography (VGIK).

Summary: The article is devoted to the influence of a masterpiece on the creative person's emotional perception and the role of this phe-

nomenon on the artist's formation. The author analyses the relationship between the force of aesthetical experience and the filmmaker's artistic style as well as the significance of this event in the context of the filmmaker's work. The analysis is based on the author's personal conversations with outstanding Russian directors.

Key words: filmmaker's biography, artistic creativity, film direction, Russian cinema, Gosfilmofond, masterpieces of world cinema

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

Современное российское кино в контексте мирового

УДК 778.5p(092)1

Автор: *Рейзен Ольга Кирилловна*, доктор искусствоведения, профессор кафедры киноведения, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье предпринята попытка вписать параметры отечественного кинематографа последней четверти века в историю мирового киноискусства, соотнести доминирующие принципы и художественные методики, приводившие зачастую к сходным моделям и способам их воплощения. Работа ставит перед собой цель не просто выявить и описать компаративистские модели, но определить закономерности их возникновения и проявления, обусловленные историческими причинами.

Ключевые слова: советский и мировой кинематограф, перестройка, эзопов язык, магический реализм, чернуха, жанровые структуры

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

Contemporary Russian Cinema and Its World Contexts

UDC 778.5p(092)1*

Author: *Olga K. Reizen*, Doctor of Arts; Professor of Cinema Studies Department, S.A. Gerasimov Russian Federation State Institute of Cinematography (VGIK).

Summary: The article attempts to insert the parameters of the cinema of the last decades into the world's film history, to compare the dominant principles and artistic methods often

leading to similar patterns and the ways of their implementation. The author's aim is not just to educe and describe these comparative patterns but to find the logics of their emergence and manifestation determined by historical reasons.

Key words: Soviet and world cinema, Perestroika, Aesopian language, magical realism, New Drama

Образ провинции в российском кино 2000-х годов в фокусе гражданской идентичности

УДК 791.43/45

Автор: Михеева Юлия Всеволодовна, доктор искусствоведения, профессор кафедры звукорежиссуры Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: Новизна и актуальность статьи заключается в рассмотрении современных российских фильмов о провинции в ракурсе одной из главных задач государственной культурной политики — «укрепления гражданской идентичности». Анализируются фильмы 2000-х годов, которые не только затрагивают весьма острые вопросы различных видов идентификации российского общества, но и стимулируют процесс разрешения этих проблем.

Ключевые слова: российское кино о провинции, государственная культурная политика, национальная и гражданская идентичность, современный кинопроцесс, постсоветское социокультурное пространство

The Image of the Provinces in the Russian Cinema of the 2000s As a Focus of Civil Identity

UDC 791.43/45

Author: Yulia V. Mikheeva, Doctor of Arts, Professor of Department of Sound Design, S.A. Gerasimov Russian Federation State Institute of Cinematography (VGIK).

Summary: The article's originality and relevance reside in the fact that it considers Russian films about the provinces in the context of strengthening national identity, one of the main tasks of the government's cultural policy. The author surveys the films of the 2000s which not only touch upon quite acute issues

of Russian society's self-identity but stimulate the process of their solution.

Key words: Russian cinema about the provinces, state cultural policy, national and civic identity, contemporary film process, post-Soviet socio-cultural space

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Невольное поведение персонажей Гоголя

УДК 8Р1^{-Литер. Н.В.}

Автор: Мильдон Валерий Ильич, доктор филологических наук, профессор кафедры эстетики, истории и теории культуры, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: На примере произведений Н.В. Гоголя в статье приводится анализ литературных персонажей, выявляются сложности переноса художественного текста на экран, контекстуально уточняется несопоставимость эстетик книжного текста и кинематографа. Внимание акцентируется на психологических и поведенческих мотивах литературных героев, что особо значимо для творчества сценариста и режиссера, работающих с экранизацией литературных произведений.

Ключевые слова: экранизация, эстетика, проза, поэтика, реализм, психология

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

Involuntary Behavior of Gogol's Heroes

UDC 8P1^{-Liter. N.V.}

Author: Valery I. Mildon, Doctor of Philology, Professor, Department of Aesthetics, History and Theory of Culture, S.A. Gerasimov Russian Federation State Institute of Cinematography (VGIK).

Summary: Taking Nikolai Gogol's work as an example, the article searches into literary characters, points out to the difficulties of translating literature to screen, reveals the aesthetic incompatibility of literature and cinema. Special attention is paid to the psychological and behavioral motivation of the characters, which is particularly vital for the work of the script-writer and director working with literary source material.

Key words: screening, esthetic, prose, poetics, realism, psychology

Трансформация архаического мифа и дискурс власти в фильме

А. Сокурова «Молох»

УДК 778.5p(092)1(Сокуров А)

Автор: *Виноградов Владимир Вячеславович*, доктор искусствоведения, доцент, доцент кафедры киноведения ВГИК.

Аннотация: Статья посвящена анализу трансформации мифа в творчестве А. Сокурова на примере фильма «Молох». В работе исследуется горная мифология в немецкой культуре и связывается с неомифологией, создаваемой в фильме А. Сокурова. Анализируются три ипостаси киновоплощения образа Молоха: Адольф Гитлер, нацистская идея и энтропия.

Ключевые слова: кино, Сокуров, Молох, Вагнер, миф, энтропия

Transformation of the Archaic Myth and the Discourse of Power in Alexander Sokurov's "Moloch"

UDC 778.5p(092)1(Сокуров А)

Author: *Vladimir V. Vinogradov*, Doctor of Arts, Assistant Professor, Department of Cinema Studies, S.A. Gerasimov Russian Federation State Institute of Cinematography (VGIK).

Summary: The article deals with the transformation of myth in A. Sokurov's "Moloch". The author investigates the mountain mythology in German culture and connects it with the neo-mythology created by A. Sokurov. He also analyses the three incarnations of Moloch: Adolf Hitler, the Nazi ideology and entropy.

Key words: cinema, Sokurov, Moloch, Wagner, myth, entropy

Композиция как способ коммуникации при обучении изобразительному искусству

УДК 7.012

Автор: *Свешников Александр Вячеславович*, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры рисунка и живописи Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В условиях диверсификации художественных течений и школ студентам не всегда просто выбрать то или иное направление, что негативно отражается на учебном процессе, приводит к ослаблению контакта с преподавателем. В статье рассматривается проблема установления педагогического контакта с учениками, уточняется, что углубленное преподавание композиции как основы изобразительного искусства позволяет раскрыть будущим художникам тот фундамент, который должен быть освоен вне зависимости от избрания художественного направления в своем творчестве.

Ключевые слова: художественная школа, композиция, образ, целостность

Composition as a Method of Communication in the Teaching of Fine Arts

UDC 7.012

Author: *Alexander V. Sveshnikov*, Doctor of Arts, Professor, Department of Drawing and Painting, S.A. Gerasimov Russian Federation State Institute of Cinematography (VGIK).

Summary: In the context of diversification of artistic trends and schools, it is not always easy for students to choose one direction which is detrimental to the teaching process and leads to weakening their contact with the teacher. The article investigates the problem of establishing the contact with the student, specifying that the in-depth teaching of composition as the basis of art makes it possible to reveal the foundation that should be mastered by future artists irrespective of the direction they choose in their work.

Key words: art school, composition, image, integrity

Загадка как структурный элемент жанра «квест»

УДК 008

Автор: *Янковский Александр Николаевич*, доцент кафедры звукорежиссуры Института кино и телевидения (ГИТР).

Аннотация: Одной из наиболее востребованных форм современной массовой культуры является жанр «квест», пред-

ставленный в разных форматах — от видеоигр и кинематографа до городских экскурсий и специально оборудованных игровых пространств. В чем секрет популярности этого формата, корни которого обнаруживаются еще в архаике, мифах и ритуалах? В статье обосновывается взаимосвязь жанра «квест» с литературой, кинематографом, видеоиграми, реалити-шоу. Феномен загадки в контексте «реальной виртуальности» не исследовался ранее в культурологическом аспекте, современные художественно-игровые формы только начинают осмысливаться в условиях цифровизации.

Ключевые слова: миф, квест, загадка, массовая культура, виртуальность, компьютерные игры

Riddle as a Structural Element of the Quest Genre

UDC 008

Author: Alexander N. Yankovskiy, Assistant Professor of Sound Engineering Department, Film & Television School (GITR).

Summary: One of the most sought after forms of contemporary mass culture is the quest, represented in various formats from video games, to cinema, to city tours, to especially equipped game spaces. What is the secret the popularity of this format whose roots can be found in archaic myths and rituals? The article establishes the interconnection between the quest with literature, cinema, video games and reality shows. The phenomenon of the riddle in the context of "real virtuality" has never been explored in terms of cultural studies, modern artistic game forms are just beginning to be interpreted in the age of digitalization.

Key words: myth, quest, riddle, mass culture, virtuality, computer games

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Культура XVIII века: возвращение к человеку

УДК 37.01

Автор: Пондопуло Глеб Константинович, доктор философских наук, профессор, ВГИК.

Аннотация: На материале философских трудов Дж. Вико, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гердера, И. Канта в статье анализируются типологические особенности культуры XVIII века, выявляется коренная переориентация всего культурного процесса с космологической идеи на идею антропологическую, приводятся гуманистические основания культуры и определение ее личностной формы, раскрывается осмысление человеком себя в качестве не объекта, а субъекта познания и творчества.

Ключевые слова: культура XVIII века, личностная культура, гуманизм, антропологическая идея, Дж. Вико, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Гердер, И. Кант

SCREEN CULTURE | CULTUROLOGY. PHILOSOPHY

The Culture of the XVIIIth Century and the Return to the Human Being

UDC 37.01

Author: Gleb K. Pondopulo, Doctor of Philosophy, Professor, S. A. Gerasimov Russian Federation State Institute of Cinematography (VGIK)

Summary: Analyzing the works of Giambattista Vico, Jean-Jacques Rousseau, Johann Gottfried Herder and Immanuel Kant, the article searches into the typological peculiarities of the 18th century culture, shows a fundamental refocusing of the whole cultural process from the cosmological idea to the anthropological one, gives the humanist reasons of culture and the definition of its personalized form, reveals the self-identification of a human being not as the object but the subject of learning and creative work.

Key words: culture of the XVIIIth century, personalized culture, humanism, anthropological idea, Giambattista Vico, Jean-Jacques Rousseau, Johann Gottfried Herder, Immanuel Kant

Особенности философии искусства, эстетики и искусствоведения как научных дисциплин

УДК 1.18

Автор: Никитина Ирина Петровна, доктор философских наук, доцент по специ-

альности «Эстетика», профессор кафедры истории и философии, ВГИК.

Аннотация: В статье определяется специфика эстетики, философии искусства и искусствоведения. Описываются и анализируются как различие, существующее между этими дисциплинами, так и сходство, которое определяется общим предметом исследования. Утверждается, что уровень научной объективности философии искусства и эстетики выше, чем в искусствоведении, поскольку последнее менее свободно от оценочных суждений об искусстве, и в этом смысле более субъективно.

Ключевые слова: искусство, искусствоведение, философия искусства, эстетика, типы объективности, оценочные суждения

The Philosophy of Art, Aesthetics and Art History as Scientific Disciplines

UDC 1.18

Author: Irina P. Nikitina, Doctor of Philosophy, Assistant Professor of Department of History and Philosophy, S.A. Gerasimov Russian Federation State Institute of Cinematography (VGIK).

Summary: The article defines the specificity of aesthetics, philosophy of art and cultural studies. It describes and analyses both the difference between these disciplines and similarity due to the common subject of research. The author argues that the level of academic activity of philosophy and aesthetics is higher than that of cultural studies as the latter is less free of value judgments and therefore more subjective.

Key words: art, art history, philosophy of art, aesthetics, types of objectivity, value judgments

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Влияние произведений Ф. Ведекинда на немецкий кинематограф начала XX века

УДК 791.43/.45

Автор: Смагина Светлана Александровна, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры киноведения, ВГИК.

Аннотация: Лулу, героиня литературных произведений Ф. Ведекинда, становится в немецком кинематографе 1920-х годов неврологической точкой эпохи, обозначившей смену морально-нравственных ориентиров в социуме, связанных с переоценкой гендерных ролей в обществе. За художественным образом Лулу скрывается возникшая в Европе на рубеже XIX–XX веков концепция «новой женщины», основанная на идее равноправия полов как базиса обновления общества и гармонизации мира. Через сравнительный анализ литературного первоисточника и фильма Г.В. Пабста «Ящик Пандоры» в статье исследуется экранная репрезентация этого образа.

Ключевые слова: история кино, Ведекинд, Лулу, «Ящик Пандоры», Пабст, немецкий кинематограф 1920-х годов, Ницше, Луиза Брукс

WORLD CINEMA | ANALYSIS

The Influence of Frank Wedekind's Work on the German Cinema of the Early XX Century

UDC 791.43/.45

Author: Svetlana A. Smagina, PhD (Arts), Criticism, Senior Researcher, S.A. Gerasimov Russian Federation State Institute of Cinematography (VGIK).

Summary: Lulu, the heroine of Frank Wedekind's plays, becomes the neurological point in the German cinema of the 1920s marking the shift of moral references in the society connected with the re-evaluation of gender roles. Lulu embodies the conception of a new woman based on sexual equality as the foundation of the renovation of the society and harmonization of the world that emerges at the turn of the XX century. Through the comparative study of the literary source material and the film *Die Büchse der Pandora* (*Pandora's Box*) directed by G.W. Pabst, the author examines the cinematic representation of this image.

Key words: film history, Wedekind, Lulu, *Pandora's Box*, Pabst, German cinema in the 1920s, Nietzsche, Louise Brooks

КИНОБИЗНЕС |

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Воздействие креативного контента на модификацию структуры кинопоказа в России

УДК 778.58.003.45

Автор: Безенкова Мария Викторовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения ВГИК им. С.А. Герасимова.

Аннотация: С учетом особенностей российской структуры кинопоказа в статье обосновывается широкий спектр основных направлений креативного контента, предназначенного для демонстрации в кинотеатрах. Рассматриваются также концептуально-структурные и экономические преимущества этой модели дистрибуции кинопродукции, имеющей важное значение для отечественного кинобизнеса.

Ключевые слова: кинопрокат, кинопоказ, кинотеатр, креативный контент

FILM INDUSTRY |

STRATEGY AND TACTICS OF MANAGEMENT

The Impact of Creative Content on the Modification of the Film Exhibition Structure in Russia

UDC 778.58.003.45

Author: Maria V. Bezenkova, PhD of Art Criticism, Assistant Professor, S.A. Gerasimov Russian Federation State Institute of Cinematography (VGIK).

Summary: Taking into consideration the peculiarities of Russian film distribution, the article presents a wide range of basic trends in the artistic content meant for demonstration in cinemas. The author also studies the conceptual, structural and economic advantages of this distribution model as essential for Russian film industry.

Key words: film distribution, film screenings, cinema, creative content

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Визуальная картина мира в отражении современных медиа

УДК 778.5.01

Автор: Утилова Наталья Ивановна, доктор искусствоведения, профессор Высшей школы телевидения МГУ.

Аннотация: На примере телевидения в статье рассматриваются проблемы отражения визуальной картины мира в современных медиа, приемы раскрытия множественности смыслов с помощью визуальности и телесности, способы воздействия на зрительское (чувственное) восприятие. Приводится сравнение понятий «правда экрана» и «правда жизни» в кино- и видеоконтенте. Анализ этих вопросов позволяет по-новому проследить процесс поиска выразительности экранной культуры, включая внеэкранный медиаконтент и арт-проекты.

Ключевые слова: визуальная картина мира, информационная среда, визуальные коды, медийный образ, новые медиа, наглядно-образная форма, символы, симулякры, экранное пространство

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

Visual Picture of the World in the Reflection of Modern Media

UDC 778.5.01

Author: Natalya I. Utilova, Doctor of Art, Professor of the Higher School of Television of Moscow State University.

Summary: The article investigates the problems of reflecting the world's visual picture in modern media, the techniques of revealing multiple meanings through visual codes and corporality, the methods of affecting the audience's sense perception as exemplified by television. The author makes a comparative study of the concepts 'screen truth' and 'facts of life' in film and video content. The analysis of these issues allows the author to take a new look at the process of searching the expressiveness of screen culture including off-screen media content and art projects.

Key words: visual picture of the world, information environment, visual codes, media image, new media, visual-figurative form, symbols, simulacra, screen space

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