

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

**От экранного документа —
к поэтическому образу.
Превращение смысла**

УДК 791.43.01

Автор: Прожико Галина Семеновна, доктор искусствоведения, профессор, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова.

Аннотация: Нет, казалось бы, более удаленных по смыслу понятий, чем документ и образ. Но мировая практика экранного документа опровергает это заблуждение. В статье рассматриваются специфические приемы выведения документального кадра из хроникальной повествовательности в пространство художественной образности, из которой соткана документальная кинопоэзия. На примерах оригинальных творческих почерков Д. Вертова, Й. Ивенса, А. Рене раскрываются пути формирования поэтического текста, основанного на экранном документе.

Ключевые слова: экранный документ, документальный образ, поэтическая структура, остранение, документальная кинопоэзия

**FILM THEORY AND FILM HISTORY |
AUDIOVISUAL ARTS****From a Screen Document to a Poetic
Image. Making Sense**

UDC 791.43.01

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

Summary: There seems to be no concepts more remote in meaning than document and image. But world practice of screen document refutes this delusion. The article examines specific techniques for bringing a documentary shot out of a factual narrative into the realm of artistic imagery, documentary film poetry is woven from. Using

the original styles of D. Vertov, J. Ivens and A. Resnais as examples, the ways of forming a poetic text based on a document are revealed.

Key words: screen document, documentary image, poetic structure, distancing, documentary film poetry

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА**Инициация страхом как модель
советской киносказки 1960-х годов**

УДК 7.03

Автор: Зернова Полина Юрьевна, лауреат Конкурса киноведческих работ в рамках 40-го Международного фестиваля ВГИК, студентка 4-го курса сценарно-киноведческого факультета ВГИК. Творческая мастерская — кандидата искусствоведения Т.В. Яковлевой.

Аннотация: В статье анализируется героическое испытание страхом как фазы процесса инициации молодых героев-пионеров в контексте жанра осовремененной советской киносказки 1960-х годов. Изучение этой проблемы позволяет комплексно рассмотреть процесс трансформации жанра, связанный с историческим разрушением советского мифологического сознания.

Ключевые слова: советский кинематограф, сказка, страх, инициация, миф, «оттепель», «постоттепель»

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS**Initiation by Fear as a Model of Soviet
Film Tales of the 1960s**

UDC 7.03

Author: Polina Yu. Zernova, 4th year student, Department of Cinema Studies, VGIK.

Summary: The article explores the fear challenge as an initiation phase of young pioneer heroes in terms of the updated Soviet tall story of the 1960s. Researching this issue makes it possible to get an insight into the genre's

transformation due to the historic collapse of the Soviet mythological consciousness.

Key words: Soviet cinema, fairy tale, fear, initiation, myth, «thaw», «post-thaw»

Образ войны в кинематографе 1960-х. Рыцари без прошлого и будущего

УДК 778.5 c/p¹⁹⁶⁰+778.5.044 c/p¹⁹⁴¹⁻¹⁹⁴⁵

Автор: Янушко Алена Владимировна, лауреат Конкурса киноведческих работ в рамках 40-го Международного фестиваля ВГИК, студентка 4-го курса сценарно-киноведческого факультета ВГИК. Творческая мастерская — кандидата искусствоведения Т.В. Яковлевой.

Аннотация: Анализ фильмов 1960-х годов о Великой Отечественной войне раскрывает романтические представления киноперсонажей о подвиге во время войны. В статье рассматривается кинематографический образ войны как взгляд поколения режиссеров, чьи представления о событиях 1941–1945 годов разделены временной дистанцией. Изображение войны средствами кинематографа периода «оттепели» выявляет неизбежное столкновение идеалистического сознания «юных рыцарей» с реалиями разрушительной силы войны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, «оттепель», рыцари, идеалистический поэтизированный образ, временная дистанция

The Image of War in the Cinema of the 60s. Knights without Past and Future

UDC 778.5 c/p¹⁹⁶⁰+778.5.044 c/p¹⁹⁴¹⁻¹⁹⁴⁵

Author: Alena V. Ianushko, 4th year student, Department of Screenwriting and Film Studies, Department of Film Studies, VGIK.

Summary: The analysis of the films about the Great Patriotic War made in the 1960s reveals the romantic illusions of the charac-

ters about heroic deeds during the war. The article considers the cinematic image of the war from the prospective of the generation of filmmakers whose ideas of the war are separated by a distance. The representation of the War in the Thaw movies shows the inevitable collision between the idealistic views of the 'young knights' and the reality of the devastating war.

Key words: Great Patriotic War, "thaw", knights, idealistic poeticized image, time distance

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

«Берлинские этюды»

Б.М. Неменского и традиции русского изобразительного искусства

УДК 75^{«Неменский Б.»}+9(47)2^{«1941-1945»}

Автор: Клейменова Ольга Константиновна, доктор философских наук, кандидат искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой истории и теории изобразительных искусств, художественного факультета ВГИК.

Аннотация: Статья посвящена творчеству одного из наиболее значительных мастеров современного изобразительного искусства — Б.М. Неменскому. Художник — участник Великой Отечественной войны, и эта тема стала главной в его творчестве. Серия «Берлинские этюды», относящаяся к ранним работам Б.М. Неменского, была создана в апреле — мае 1945 года. В ней документально запечатлены разные моменты боев за Берлин, первые дни после Победы. В статье рассматриваются аспекты передачи в живописных этюдах и рисунках драматического противостояния воюющих сторон, использование выразительных средств изобразительного языка — света, цвета, пространственного строя, всех элементов композиции.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, изобразительное решение, композиция, колорит, традиции отечественной культуры

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

B.M. Nemensky's "Berlin Sketches" and the Traditions of Russian Fine Art

UDC 75^{«Немский Б.»}+9(47)2^{«1941-1945»}

Author: Olga K. Kleymenova, Dr. of Philosophy, PhD of Art, Professor, Head of the Department of History and Theory of Fine Arts, Production Design Department, VGIK.

Summary: The article is devoted to the work of Boris Nemensky, one of the most significant contemporary artists. He fought in the Great Patriotic War and this theme became dominant in his work. The 'Berlin Sketches' series which belongs to his early period was created in April–May, 1945. It documents various moments of the battle for Berlin and the first days after the Victory. The author examines how his sketches and drawings represent the dramatic conflict of the belligerent parties and uses the expressive means of the pictorial language: light, color, space and all the elements of composition.

Key words: the Great Patriotic War, pictorial component, composition, color, traditions of national culture

Композиция серии творческих произведений художника как эмерджентная система

УДК 75.011.2

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

Аннотация: В статье рассматривается проблема композиции серии творческих работ художника. Понятие «серия»

определяется как ряд произведений автора, наиболее полно характеризующих его творчество, что позволяет проследить динамику изменений художественного авторского замысла, критерии мировоззрения, технические особенности исполнения работ. Серийный подход обеспечивает более полное понимание творчества как целостного явления с учетом изменений и развития, позволяет глубоко оценить художественную значимость творчества художника.

Ключевые слова: композиция, художественные противоречия, мировоззренческая позиция, основной смысл творчества

Composition of a Series of Artist's Works as an Emergent System

UDC 75.011.2

Author: Sveshnikov Alexander Vyacheslavovich, Doctor of Arts, Full Professor at the Department of Fine Arts, All-Russian State Institute of Cinematography named after S.A. Gerasimov (VGIC).

Summary: The article examines the composition of a series of artist's works. "A series" denotes here a selection that is most illustrative of the artist's activity and reveals the evolution of his creative concept, his reference points and the technical specifics of his works. The serial perspective provides a much more complete insight into the body of an artist's works as a comprehensive whole in its dynamics and gives a sense of its artistic value.

Key words: composition, artistic challenges, worldview, the essence of creation

Выразительная функция цвета в современном неигровом кино

УДК 778.5.03.071

Автор: Штандке Анастасия Александровна, аспирант кафедры киноведения ВГИК, 3-й год обучения.

Аннотация: На примере работ режиссеров современного неигрового кино

анализируется использование выразительной функции цвета как средства отражения эмоционального воздействия на зрителя. В процессе создания неигрового фильма цвет выступает как художественный инструмент эстетического видения автора. Хроматические и ахроматические свойства цвета являются компонентами изобразительного ряда, способствуя более глубокому восприятию экранного документа.

Ключевые слова: современное российское документальное кино, выразительные средства, восприятие, цвет, монохромное изображение, художественное видение, цветовая экспрессия

The Expressive Function of Color in Modern Non-Fiction Films

UDC 778.5.03.071

Author: Anastasia A. Shtandke, Post-Graduate student, VGIK.

Summary: The article analyses the use of the expressive function of light as a means of reflecting the emotional impact on the audience illustrated by modern non-fiction cinema. In creating a non-fiction film light serves as an artistic tool of the director's esthetic vision. The chromatic and achromatic properties of light are components of the visual concept helping facilitate a deeper perception of the filmed document.

Key words: contemporary Russian documentary films, expressive means, perception, color, monochrome picture, artistic vision, color expression

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Персонаж в пространстве праздности. Опыт драматургического анализа кинопроизведения

УДК 791.43.01

Автор: Мариевская Наталья Евгеньевна, доктор искусствоведения, до-

цент, профессор кафедры драматургии кино, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова.

Аннотация: В статье рассматривается прецедент создания неоднородного художественного пространства фильма, когда герой попадает в новую для него социальную реальность, мир элиты. Для описания природы и свойств этого пространства вводится концепт — «пространство праздности». Выявлен игровой характер «пространства праздности». Именно игра обуславливает время драматического действия, границы игрового поля и самое главное, устанавливает правила игры. Персонаж, не знающий или не признающий правил игры, шпильбрехер, сталкивается в пространстве праздности с коллективной солидарностью игроков. Он должен быть устранен за границу игрового поля. С этим связан мощный сюжетобразующий потенциал фильма.

Ключевые слова: художественное пространство, сюжет, пространство праздности, игровое пространство, шпильбрехер

SCREEN CULTURE | CULTUROLOGY. PHILOSOPHY

A Character in the Space of Leisure. An Essay on Dramatic Composition of Film

UDC 791.43.01

Author: Natalia E. Marievskaya, Dr. of Arts, Associate professor, Department of Screenwriting, VGIK.

Summary: The article examines the precedent for creating a heterogeneous artistic space for a film, when the character finds himself in a new social reality, the world of the elite. To define the nature and characteristics of this space a new term — 'the space of leisure' — is coined. It is the game that determines the time of dramatic action,

the borders of the playing area and, more importantly, sets the rules of the game. A character who does not know or ignores these rules, a *spielbrecher*, is challenged by the solidarity of the gamers in the space of leisure. This character must be shut out of the playing area. All this provides a powerful plot-creating potential of the film.

Key words: art place, plot, space of leisure, playing area, *spielbrecher*

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Концепция латентной драматургии в современном иранском кинематографе

УДК 791.43/.45

Автор: Чиркина Мария Рудольфовна, преподаватель сценарно-киноведческого факультета ВГИК, член Гильдии сценаристов Союза кинематографистов РФ.

Аннотация: В статье рассматривается принцип использования латентных приемов драматургии иранских фильмов, продиктованный реалиями иранского общества, запретами и цензурой, исламской идеологией. Другим источником для формирования этого приема является мироощущение иранских кинорежиссеров с их национально-традиционными культурными ценностями. Вкупе эти факторы порождают богатые скрытыми смыслами оригинальные иранские кинополотна.

Ключевые слова: конфликт, иранское кино, исламская культура, цензура, концепция скрытого, метафоричность, символичность

WORLD CINEMA | ANALYSIS

The Concept of Latent Dramaturgy in Contemporary Iranian Cinema

UDC 791.43/.45

Author: Maria R. Chirkina, Lecturer at the Department of Screenwriting and Cinema Studies, VGIK; member of the Screenwrit-

ers' Guild, the Union of Cinematographers of the Russian Federation.

Summary: The article is devoted to the use of latent dramatic techniques in Iranian cinema caused by the reality of Iranian society, prohibitions and censorship and Islamic ideology. Another source of developing such techniques is the worldview of Iranian filmmakers with their national cultural values. All these factors produce original Iranian films rich in implicit meanings.

Key words: conflict, Iranian cinema, Islamic culture, censorship, concept of the hidden, metaphors, symbolism

Звуковое пространство фильмов

М. Гарроне: между вымыслом и реальностью

УДК 778.5.04.071:78+778.5И(Итал.)

Автор: Сорокина Юлия Викторовна, аспирант 2 года очной формы обучения, аспирантура ВГИК.

Аннотация: Современный кинематограф располагает огромным арсеналом выразительных средств, позволяющих достигнуть определенного вида художественной условности репрезентируемого диегетического пространства. Одним из таких художественных средств кино является поиск формы звукозрительных отношений, обеспечивающих достоверность экранного действия. На примере фильмов итальянского режиссера М. Гарроне в статье рассматриваются особенности использования элементов звукового ряда в их взаимодействии с изображением, способы создания иллюзии документальности или правдоподобности вымысла фильмического действия.

Ключевые слова: чистовая фонограмма, звукозрительная достоверность, репрезентация реальности, итальянский кинематограф, художественная условность, аудиальная телесность

Sound Space of M. Garrone's Films: from Fiction to Reality

UDC 778.5.04.071:78+778.5И(Итал.)

Author: *Julia V. Sorokina*, Post-Graduate student, VGIK.

Summary: Modern cinema has a huge arsenal of expressive means that make it possible to achieve a certain type of artistic convention of the represented diegetic space. One of such artistic means is the search for a form of audio-visual relations that ensure the credibility of screen action. Using the films of the Italian director M. Garrone as an example, the article examines the use of the elements of sound in their interaction with the image, the ways of creating an illusion of a document or the plausibility of a fictional film action.

Key words: soundtrack, audiovisual analysis, plausibility, reality rendering, Italian cinema, artistic convention, audio corporeality

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Телевизионная речь: поликодовый характер вербальных включений

УДК 654.197

Автор: *Кемарская Ирина Николаевна*, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского сектора Академии медиainдустрии.

Аннотация: Вербально-аудиальный ряд не является самостоятельным элементом телепроизведения, воспринимаясь зрителем в обязательном сочетании с видеорядом. Аудиальная речь поддерживает нарративную составляющую телезрелища как единого многоуровневого текста, присутствуя на экране в виде закадрового комментария (закадра) или прямого высказывания участника съемки, записанного синхронно с изображением говорящего (синхрона). Оба вида телевизионной медиаречи имеют

поликодовую природу, выражающуюся в высечении семантически новых «третьих смыслов» при сопряжении словесной конструкции с динамичным видеорядом.

Ключевые слова: медиаречь, телевизионная речь, телевизионное производство, поликодовость, нарратив, аттракцион

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

TV Speech: the Polycode Nature of Verbal Inclusions

UDC 654.197

Author: *Irina N. Kemarskaya*, PhD in Philology, Leading Researcher, Research Sector, Academy of Media Industry.

Summary: The verbal audio is not an autonomous element of a TV show being always perceived together with the visual component. The auditory speech supports the narrative aspect of a TV program as a single multi-layered text presented on the screen either as an voiceover commentary or direct statement of the participant in the shooting, recorded synchronously with the video of the speaker. Both kinds of media-speech have a poly-code nature expressed in creating semantically new 'third meanings' while integrating the verbal construction with the dynamic visuals.

Key words: media speech, television speech, television work, polycode, narrative, attraction

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