ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО І ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

Среда кинозрелища. Архитектура первых кинотеатров в России

УДК 72.03

Автор: Анисимов Александр Викторович, доктор архитектуры, профессор НИУ «Московский государственный строительный университет», член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН). Аннотация: С появлением кино как нового вида искусства актуализировался вопрос о формировании комфортной среды для кинопросмотров. В статье обосновываются особенности первых спроектированных зданий для демонстрации кино, архитектурные отличия первых кинотеатров в Санкт-Петербурге и Москве, где использовались элементы театральной архитектуры, эклектика ресторанного дизайна, смешанные с деталями уходящего стиля модерн.

Ключевые слова: архитектура, электротеатр, первые кинотеатры, фасад, интерьеры, кинозалы, неоклассика, стиль модерн, реконструкция

FILM THEORY AND FILM HISTORY

AUDIOVISUAL ARTS

The Environment of the Cinematic Spectacle: The Architecture of the Early Russian Movie Theaters

UDC 72.03

Author: Alexander V. Anisimov, Doctor in Architecture, Professor of the National Research University "Moscow State University of Civil Engineering", Associate member, Russian Academy of Architecture and Construction Sciences.

Summary: With the advent of cinema as a new medium, the problem of forming a new comfortable space for film shows arose. The article surveys the characteristic features of the first buildings designed for film viewing and the architectural difference between film theatres in St. Petersburg and Moscow where elements of theatre architecture, eclecticism of restaurant design mixed with the vanishing Art Nouveau were used.

Key words: architecture, electrotheater, early movie theaters, façade, interior, auditorium, Neoclassicism, Art Nouveau, reconstruction

Отечественная документалистика на рубеже веков

УДК 778.5.03.0+778.5.03.071:1+778.5.03р_(09)

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

Аннотация: В статье обосновываются творческие проблемы экранного языка отечественной документалистики на рубеже веков, производство которой протекает в условиях изменившейся системы создания и продвижения фильмов. Анализируются вопросы смены парадигмы отношений автора и героя, эволюции приемов выразительности экранного документа данного периода.

Ключевые слова: экранный документ, документалистика, язык выразительности, этический и эстетический ракурс документальных фильмов, концепция документального героя

Russian Documentary at the Turn of the 21st Century

UDC 778.5.03.0+778.5.03.071:1+778.5.03p_(09) Author: Galina S. Prozhiko. Doctor of Arts. Pro-

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

Summary: The article tackles the esthetic aspects of Russian documentary cinema at the turn of the century within the new system of production and promotion. The author analyses the change of the relationship between the filmmaker and the character as well as the evolution of the expressive techniques of the current screen document.

Key words: documentary, expressive language, documentary film, ethical and aesthetic perspectives, the concept of the documentary hero

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ І ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

«Турксиб» как экологическое послание

УДК 778.5

Автор: Беркова Надежда Николаевна, доцент кафедры истории и теории Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова. Аннотация: Документальный фильм В. Турина «Стальной путь. Турксиб» (1929) анализируется с позиций отражения проблематики взаимодействия природы и общества. При сравнении с кинолентами авангардистов актуализируются как особенности киноязыка фильма, так и подход к съемке этнографических мизансцен, обжитых и девственных природных ландшафтов. Обосновывается характер установок преобразователей края, ведущих к смене ценностных приоритетов того времени, в частности, к «усмирению упрямой природы». Раскрывается значение фильма как экологического послания. **Ключевые слова:** съемка природы, поэтика

Ключевые слова: съемка природы, поэтика титров, экологическая проблематика

FILM LANGUAGE AND TIME I IMAGE GENESIS

Viktor Turin's Turksib As an Ecological Message

UDC 778.5

Author: Nadezhda N. Berkova, Associate Professor of Kazakh National Academy of Arts named after T. Zhurgenov, Almaty.

Summary: Turksib, V. Turins documentary is analyses in terms of the interaction of nature and civilization. Comparing the film to the works of avant-guard filmmakers, the author investigates the specificities of the its language and the approach to shooting ethnographic scenes, habitable and virgin landscapes. The article also justifies the policy of the region's reformers leading to the shifting of priorities of the time, including the "taming of the stubborn nature," reveals the message of the film as environmental issue.

Key words: nature photography, poetics of intertitles, environmental issues

VR-кинематограф. Сновидческая природа виртуального зрелища

УДК 778.534

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

Аннотация: В статье анализируются: значение термина «иммерсия» применительно к современной кинематографии, особенности физиологических ощущений человека при его восприятии художественно-развлекательного VR-контента, воздействие на зрителя сферического видео 360°. Обращение к теме обусловлено тем, что в состоянии иммерсии человек психологически не воспринимает экран как ретранслятор искусственно созданной реальности, а как бы ментально «сливается» с экранным сюжетом. Это состояние зрителя наиболее точно расшифровывает понятие «сновидческое Я», определяющее как художественный концепт аудиовизуального произведения, так и степень эмоционального погружения индивида в VR-контент.

Ключевые слова: виртуальная реальность, иммерсивный кинематограф, визуальность, технологии погружения, сновидение

VR Cinema. Virtual Spectacle As a Dream

UDC 778.534

Authors: Vasily N. Novikov, Post-Graduate Student, VGIK.

Summary: The article explores the meaning of the term 'immersion' in the context of modern cin-

ema, the physiological feelings of a person perceiving an entertaining VR content and the effect of the 360-Degree video on the viewer. This issue is raised because a person in the state of immersion does not perceive the screen as the translator of artificial reality, but 'merges' with the plot. This state is most accurately rendered by the term 'Dreamt Me' defining both the artistic concept of the audiovisual product and the degree of the individual's immersion into the VR content.

Key words: virtual reality, immersive cinema, visuality, immersive technology, dreaming

ПЕРФОРМАНС І ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Образ князя Мышкина в национальной экранной интерпретации

УДК 778.5.04.072.094

Автор: Рябоконь Анастасия Васильевна, аспирант, кафедра киноведения, ВГИК.

Аннотация: Исследование посвящено экранизациям романа «Идиот» Ф.М. Достоевского, которые были созданы отечественными режиссерами в разные культурно-исторические периоды. Фильмы, вышедшие на экран с 1910 по 2003 год, анализируются в хронологическом порядке с тем, чтобы проследить представленность в национальном сознании типологических характеристик князя Мышкина (Князя Христа) как одного из ключевых образов русской культуры.

Ключевые слова: Достоевский, экранизация, Князь Христос, князь Мышкин, русское национальное сознание, библейский образ

PERFORMANCE I THE ART OF PRESENTATION

The Image of Prince Myshkin in Russian Cinema

UDC 778.5.04.072.094

Author: Anastasia V. Ryabokon', Post-Graduate Student, Department of Film Studies, VGIK.

Summary: The article is devoted to the adaptations of Dostoyevsky's novel Idiot created by Russian filmmakers in different cultural and historical periods. The films released from 1910 to 2003 are analyzed in the chronological order to trace the representation of the typological traits of Prince Myshkin (Prince Christ) as one of the key images of Russian culture in the national consciousness.

Key words: Dostoevsky, *The Idiot*, screen adaptation, Prince Christ, Prince Myshkin, Russian national consciousness, biblical image

Звуковой мир отчужденного киноперсонажа

УДК 791.43/45

Автор: Русинова Елена Анатольевна, кандидат искусствоведения, проректор по международным связям и научной работе, зав. кафедрой звукорежиссуры, ВГИК.

Аннотация: В современном обществе отчуждение — одна из актуальных проблем, затрагивающая все большее количество людей. Не случайно эта тема стала предметом художественного осмысления в произведениях многих видов искусства, в том числе кинематографа. В статье рассматриваются визуальные и звуковые приемы, семантика слова и музыки в контексте экранного образа отчужденного киноперсонажа, его внутреннего и окружающего мира.

Ключевые слова: современный кинематограф, звуковой образ фильма, отчужденный киноперсонаж, музыка кино, трагедия повседневности

The Sound World of the Alienated Film Character

UDC 791.43/45

Author: Elena A. Rusinova, PhD (Arts), Vice Rector For International Relations and Scientific Work, Chair of Sound Design Department, VGIK.

Summary: Alienation is one of the topical problems in modern society increasingly affecting people. It is no coincidence that this issue has become the subject of artistic insight in various art forms including cinema. The article explores the visual and sound techniques and the semantics of words and music in the context of representing the alienated character, his inner and outer world.

Key words: theme of alienation in cinema, sound image in film, alienated film character, music in films about alienation, the tragedy of the everyday in cinema

Ракурс киносъемки как прием создания метафорического контекста фильма

УДК 7.08

Автор: Коробко Роман Вадимович, аспирант Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского.

Аннотация: На примере документального фильма-эксперимента «Анна: от 6 до 18» (1980–1993), созданного кинорежиссером Н.С. Михалковым, в статье анализируется понятие «изобразительный ракурс» киносъемки как ведущий прием выразительности метафорического контекста самоидентификации киноперсонажа. Вы-

является многоаспектность авторской концепции, отражающая современную отечественную социокультурную ситуацию с помощью ракурса и пространственных, линейно-тональных и временных киноизобразительных средств.

Ключевые слова: ракурс, форма, содержание, метафора, киноизображение

Framing As a Method of Creating a Film's Metaphorical Context

UDC 7.08

Author: Roman V. Korobko, Post-Graduate Student, Konstantin Ushinsky Yaroslavl State Pedagogical University.

Summary: It is the case study of Anna: from 6 to 18, N. Mikhalkov's art film (1980–1993). The article investigates the notion of 'visual angle' as the leading technique of representing the metaphorical process of the character's self-identity. The author elicits the multi-aspect character of the filmmaker's conception reflecting the modern Russian socio-cultural situation by means of framing and spatial, linear and temporal expressive techniques.

Key words: framing, form, content, metaphor, imagery, existentialism, self-identification

Актуальные проблемы композиции художественного изображения

УДК 7.012

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 композиция изображения как особого текста, имеющего смысловое значение в контексте диалога художника и зрителя. Такой текст состоит из отдельных элементов — композитов с их сложной взаимосвязью, задающей особую последовательность восприятия. При организации целостной композиции возникает интегральный образный смысл, выходящий за рамки простой суммы изображенных элементов. Задача педагога — помочь студенту построить целостно организованный образ, что в корне отличается от обычного размещения изображения на листе.

Ключевые слова: композиционная организация, изобразительный текст, композит

Actual Problems of the Composition of the Artistic Image

UDC 7.012

Author: Alexander V. Sveshnikov, Doctor of Arts, Professor, Full Professor at the Department of Fine Arts, Sergei Gerasimov State Institute of Cinematography (VGIK)

Summary: The article considers graphic composition as a specific text with a semantic meaning within the dialogue between the artist and the audience. Such a text comprises a sophisticated interrelation of individual components which create a specific perceptional continuity. In the construction of an integral composition there appears an artistic meaning that transcends the simple sum of the depicted elements. The challenge of a teacher is to help the student build a whole compositional image fundamentally different from a usual arrangement of the picture on paper.

Key words: compositional organization, graphic text, composite

КУЛЬТУРА ЗКРАНА І КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Современное искусствознание как гуманитарная наука в ситуации культурологического поворота УДК 7.01

Автор: Хренов Николай Андреевич, доктор философских наук, профессор, Сектор художественных проблем медиа Отдела медийных и массовых искусств, ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания» Министерства культуры РФ.

Аннотация: В статье (часть вторая, начало в № 1(39), 2019) обсуждается актуальная проблема современной науки об искусстве, связанная со взаимоотношениями между историей и теорией искусства. До настоящего времени предмет теории искусства как субдисциплины искусствознания, в отличие от предмета истории искусства, не определен. Фиксируя процессы, происходившие во время лингвистического и культурологического поворотов в гуманитарных науках, в статье уточняется предмет теории искусства, обосновывается тезис об особой значимости этой субдисциплины в переходные эпохи.

Ключевые слова: теория искусства, гуманитарные науки, аристотелевская традиция, культура текста, методологический сдвиг, лингвистический поворот, культурологический подход, время культуры

SCREEN CULTURE I CULTUROLOGY. PHILOSOPHY

Modern Art History As a Human Science in a Situation of Cultural Turn UDC 7.01 **Author: Nicolai A. Khrenov**, Doctor of Sciences (Philosophy), Professor, Section of Media Artistic Problems, State institute of Cultural Studies.

Summary: The article (Part 2, for the beginning see Issue 1 (39), 2019) discusses a vital problem of modern art studies connected with the relationship between art history and theory. The study subject of art theory as a subdiscipline of cultural studies, unlike that of art history, has not been determined yet. Tracing the processes taking place at the time of linguistic and cultural turns in the humanities, the article dwells on the subject of art theory and justifies the idea of this subdiscipline's significance in transitional eras.

Key words: art theory, humanities, Aristotle's tradition, text culture, methodological shift, linguistic approach, culturological approach, cultural time

Архетип героя в контексте неомифологизма современной экранной культуры

УДК 008

Автор: Строева Олеся Витальевна, кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры теории и истории культуры Института кино и телевидения (ГИТР).

Аннотация: : В статье рассматривается образ героя неомифологического поля массовой экранной культуры. Внимание уделяется основным чертам архетипа героя и культурологическим смыслам, составляющим это понятие, анализируются образы неомифологических героев современности на примере массового и авторского кинематографа.

Ключевые слова: неомиф, архетип, герой, экранная культура, деконструкция, бриколаж, симулякр, артхаус, массовый кинематограф

The 'Hero Archetype' in the Neo-Mythological Context of Contemporary Screen Culture

UDC 008

Author: Olesya V. Stroeva, PhD in Philosophy, Associate Professor, Full Professor at the Department of Theory and History of Culture, Institute of Cinema and Television (GITR).

Summary: The article investigates the hero of the neomythological field of mass screen culture. The emphasis is laid on the main features of the *hero archetype* and the culturological meanings that constitute this notion. The author explores the images of neo-mythological characters in commercial and art cinema.

Key words: neo-myth, archetype, hero, screen culture, deconstruction, bricolage, simulacrum, art-house, mass cinema

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС І АНАЛИЗ

Экзистенциальная проблематика в кинематографе Педру Кошты

УДК 778.5.01(014)

Автор: Санду Владлена Олеговна, аспирант, ВГИК.

Аннотация: В статье рассматривается экзистенциальная проблематика и образы духовного в кинематографе португальского режиссера Педру Кошты. Анализируются четыре фильма, посвященные району Фонтаньяш, они характеризуют усложнение творческого метода режиссера, увеличение абстрактности пространственно-временных структур аудиовизуальных произведений. Обосновывается конфликт индивидуального и социального «Я», который, разрастаясь до мифа, приводит героя к жизненному краху, что становится предметом художественной фиксации режиссера.

Ключевые слова: Педру Кошта, экзистенциальная проблематика, европейский кинематограф, образы духовного, мифологические конструкции

WORLD CINEMA | ANALYSIS

Existential Problematics in the Films of Pedro Costa

UDC 778.5.01(014)

Author: Vladlena O. Sandu, Post-Graduate Student. VGIK.

Summary: The article searches into the existential problems and spiritual images of the Portuguese director Pedro Costa. The author analyses four films set in Fontainhas, a slum district of Lisbon. They reflect the sophistication of the director's artistic method, the growing abstractness of spatiotemporal structures in audiovisual works. The author also substantiates the conflict between the individual and social ego that expands to a mythological scale and leads the hero to failure which becomes the subject of the director's attention.

Key words: Pedro Costa, European cinema, existential problematics, spiritual images, mythological constructions

ТЕЛЕВИДЕНИЕ І ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Художественные особенности многосерийных телефильмов о Великой Отечественной войне

УДК 791.43.01

Авторы: Шергова Ксения Александровна, кандидат искусствоведения, доцент, профес-

сор кафедры экранных искусств Академии медиаиндустрии; автор и режиссер более 50 документальных фильмов, лауреат международных фестивалей;

Мурадов Алексей Борисович, доцент, продюсер, режиссер, сценарист, автор, продюсер и режиссер свыше 20 документальных и художественных фильмов, лауреат отечественных и международных фестивалей.

Аннопация: В статье рассматриваются художественные решения в четырех телесериалах, посвященных Великой Отечественной войне, которые вышли на экран в 2004 году и во многом предопределили дальнейшее развитие телеповествований той же тематики. Анализируемые телесериалы, с одной стороны, ответ на общественный запрос в плане зрительских ожиданий, с другой — «диалог» с картинами, снятыми ранее о трагедии войны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, многосерийный телефильм, художественные методы, образ героя, реминисценции, зрительские ожидания

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

Artistic Features of Russian TV Serials About the Great Patriotic War

UDC 791.43.01

Authors: Ksenia A. Shergova, PhD (Arts), Associate Professor, Academy of Media Industry;

Aleksey B. Muradov, Associate Professor, producer, director, screenwriter.

Summary: The article surveys the artistic conceptions of four TV shows about the Great Patriotic War broadcast in 2004 which predetermined the further development of similar works. The TV shows in question are on the one hand, the response the audience's expectations, on the other, a dialogue with previously made films about the war tragedy. **Key words:** Great Patriotic War (World War II)

Key words: Great Patriotic War (World War II), TV series, artistic methods, the image of the hero, reminiscences, audience expectations

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