

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России журнал «Вестник ВГИК» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых публикуются основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук

СОДЕРЖАНИЕ

TENPUS	И	ИСТОРИЯ	KNHU I	Ĺ	9KP/	۱Н	41-	JΕ	И	$\cap$	(V	$\cap$	$\cap$	ΓP	Δ
IEUPNA	171	NGIUPNA	RMHU		JNFF	٩ПІ	ПΠ	)II	1/1	l , r	١У	١,		ΙГ	ıH

- 6 И.Н. Гращенкова Неизвестное кино войны и Победы
- 21 Г.С. Прожико Экранная летопись Второй мировой
- **В.А. Утилов** В преддверии эстетического переворота: западный художественно-документальный фильм 1940–1945 годов

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ І ВЫСТАВКА

- «Неопалимая Купина». Персональная выставка Народного художника РСФСР Б.М. Неменского к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (2-я и 3-я обложки)
- 54 Фотографии военных лет из личного архива Б.М. Неменского
- 56 «Наша память наша Победа». Выставка студенческих работ разных лет, посвященных Великой Отечественной войне

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ І ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

- 60 **С.Н. Ильченко** «ВОЙНА И МИР» и XX ВЕК. Экранная судьба романа русского классика
- 69 **Л.Б. Клюева** «Я фильм» или «фильм погружение» как особый тип постмодернистского путешествия. Стратегия языка

ПЕРФОРМАНС І ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

E.A. Клопотовская Некоторые аспекты семантики цвета в кино и культурная традиция

КУЛЬТУРА ЭКРАНА І КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

98 **Д.В. Кобленкова** Теория маргинальности и кинематограф постмодернизма (П.П. Пазолини, Р. Хамдамов, Й. Стеллинг, Л. фон Триер)

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

В.В. Виноградов Дада на экране. «Новобрачная, раздетая своими холостяками, даже» М. Дюшана в «Антракте» Р. Клера

148	В.И. Сидоренко Отечественный кинематограф для детей и юношества. Нерешенные проблемы
157	С.К. Сарымсаков Прогнозирование коммерческого потенциала кинопроекта на ранних этапах фильмопроизводства
180	ТЕЛЕВИДЕНИЕ I ЦИФРОВАЯ СРЕДА
100	С.Л. Уразова Экранная «реальность» в контексте модернизации медийной среды
	МУЛЬТИМЕДИА І МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
192	Е.Г. Яременко Цифровые технологии и виртуальные миры: человек на пороге нового искусства?
	ДИКУССИОННЫЙ КЛУБ І ОБНОВЛЕННЫЙ КОНТЕКСТ
204 229	М.А. Ростоцкая Гоголь: парадоксы интерпретации О.А. Чижевская Некоторые аспекты мифологической реальности
244	ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ І НОВЫЙ ВЗГЛЯД А.В. Новиков Традиции и новаторство в кинообразовании
254	СТУДЕНЧЕСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ І НЕФОРМАЛЬНЫЙ ДИСКУРС Р.М. Перельштейн Художник и репрессии – размышления на тему
260	СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА І ИССПЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ А.И. Апостолов ДиаМатрица. Эклектичный взгляд на историософию советского кинематографа 1930-х – 1940-х годов
274	ПРАКТИКУМ І УРОКИ МАСТЕРСТВА А.Н. Толкачев Длинный рассказ о большой декорации для короткого эпизода
294	ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ І КНИЖНАЯ ПОЛКА
296	SUMMARY I ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОРОВ
302	РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОРАМ

КИНОБИЗНЕС | СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО І ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

Неизвестное кино войны и Победы

УДК 778.5с/р(09)"1941-1945"

Автор: Гращенкова Ирина Николаевна, доктор искусствоведения. Окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа (1967). Член Союза кинематографистов России. Автор 4-х монографий по истории отечественного кинематографа: «Абрам Роом». М., 1975; «Советская кинорежиссура. История и современность. Проблемы и имена». М., 1982; «Кино как средство эстетического воспитания. Социально-эстетический потенциал современного кинопроцесса» // На материалах советского кино 1970-х годов. – М.,1986; «Кино Серебряного века. Русский кинематограф 10-х годов и кинематограф русского послеоктябрьского зарубежья 20-х годов». – М., 2005.

FILM HISTORY AND THEORY | AUDIO VISUAL ARTS

The Unknown Cinema of the War and Victory

UDC 778.5c/p(09)"1941-1945"

Author: Grashchenkova Irina Nikolayevna, Doctor of Science in Art, member of the Russian Filmmakers' Union, graduated from VGIK's Department of Screenwriting and Cinema Studies in 1967. She is the author of four monographs on Russian film history: «Abram Room», Moscow, 1975; «Soviet Filmmaking. History and present Day. Problems and Names», Moscow, 1982; «Film as a Means of Esthetic Education. Socioesthtic Potential of Modern Cinema. // On the Material of the Soviet Cinema of the 1970s», Moscow, 1986; «Silver Age Cinema. Russian Cinema of the 1910s and the Post-October Russian Abroad Cinema of 1920s», Moscow, 2005.

Summary: The article is devoted to the history of making Russian films during the tough war years. Many films shot by famous directors have been released and justly appreciated. But there is also an unknown wartime cinema. These fiction films, feature-length and short, stored in film archives, are of great interest to both cinema scholars and wide audience.

Key words: wartime film history, Boyevoy kinosbornik, military-patriotic films, banned films, wartime cultural space, artifacts of the cultural process.

Экранная летопись Второй мировой

УДК 778.5.03И

Автор: Прожико Галина Семеновна, доктор искусствоведения, профессор ВГИКа. Автор книг по истории и теории кино, в частности, книг «Концепция реальности в экранном документе», «Летописцы нашего времени» (составитель и автор), а также автор многочисленых статей в научных сборниках и журналах. Лауреат премии Союза кинематографистов СССР по кинокритике. Заслуженный работник культуры РФ.

Second World War Film Chronicle

UDC 778.5.03И

Author: Prozhiko Galina Semyonovna, Doctor of Science in Art, VGIK professor, the author of a number of books on film theory and history, including «The Conception

of Reality in Cinematic Document», «Contemporary Chroniclers» (author and compiler), and numerous articles published in scientific collections and journals. Galina Prozhiko is a USSR Filmmakers' Union Prize awardee and a RF Merited Cultural Worker.

Summary: The article is a fragment of the book «The Screen of World Documentary», prepared for publication, and deals with the organization of propaganda and the artistic problems of newsreel and documentary film during World War II in the USA, Great Britain and Germany.

Key words: film propaganda, film chronicle, film document, war chronicle, authenticity.

В преддверии эстетического переворота: западный художественно-документальный фильм 1940–1945 годов

УДК 778.5И

Автор: Утилов Владимир Александрович, доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой киноведения сценарно-киноведческого факультета ВГИКа, почетный кинематографист РФ, член Союза кинематографистов РФ.

In Anticipation of Esthetic Revolution: Western Fiction and Documentary Film of 1940-1945

UDC 778.5И

Author: Utilov Vladimir Alexandrovich, Doctor of Science in Art, professor, Head of the Chair of Cinema Studies of VGIK's Screenwriting and Cinema Studies Department, Russian Federation Honorary Filmmaker, member of the RF Filmmakers' Union.

Summary: The article reveals the processes in Western cinema during World War II and tells about the creation of educational and propaganda films which were made by famous directors for quite pragmatic purposes but in the end led to the appearance of new forms and new esthetics. Key words: World War II, Allied powers, wartime Western cinema, documentary and fiction.

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ І ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

«ВОЙНА И МИР» и XX ВЕК. Экранная судьба романа русского классика

УДК 070:316

Автор: Ильченко Сергей Николаевич, доцент, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой радио и телевидения факультета журналистики СПбГУ.

FILM LANGUAGE AND TIME I IMAGE GENESIS

"War and Peace" and the 20th Century. The Russian Classic Novel's Screen Fate

UDC 070:316

Author: Ilchenko Sergey Nikolayevich, assistant professor, Ph.D. in Art, Head of the Chair of Radio and Television of the Journalism Department, St. Petersburg State University. Summary: The article deals with the history Leo Tolstoy's epic's screen adaptations in the context of the 20th century cultural tendencies. Special emphasis is laid on the esthetic potential of television in terms of showing all the plot lines and the philosophy of the novel «War and Piece».

Keywords: Leo Tolstoy, «War and Piece», adaptation, cinema television

«Я - фильм» или «фильм погружение» как особый тип постмодернистского путешествия. Стратегия языка

УДК 7.01

Автор: Клюева Людмила Борисовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения ВГИКа. Образование: Черкасский государственный университет, факультет английской филологии; Всесоюзный государственный институт кинематографии, сценарнокиноведческий факультет. Преподает предметы: «Теория кино»; «Структурный анализ фильма», «Семиотика искусства и семиотика кино»; разработчик дисциплины «Методология анализа фильма». Имеет монографии статьи по проблемам теории кино, а также проблемам, связанным с профилированным анализом фильма.

"I-Film" or "Insight-Film" as a Specific Type of Postmodern Journey. Language Strategy

UDC 7.01

Author: Kluyeva Lyudmila Borisovna, Ph.D. in Art, assistant professor of VGIK's Chair of Cinema Studies. Background: Cherkasy State University, Department of English Philology; All-Union State Institute of Cinematography, Screenwriting and Cinema Studies Department. Lyudmila Kluyeva teaches Film Theory, Film Structural Analysis, Art and Film Semiotics. She is the designer of the subject «Methods of Film Analysis» and the author of monographs and articles on film theory and the problems linked with profiled film analysis.

Summary: The article investigates the specific film structure characteristic of postmodern stylistics: the structure of «I-film» or «insight-film» in terms of using meditative techniques as structure-making and meaning-making factors.

Keywords: postmodern mentality, «I-film», «filmpenetration», meditative techniques, screen suggestion, «insight», postmodern style, simulacrum, mimesis destruction, collage, discontinuity, nonselection, permutation, intertextuality.

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОШЕНИЯ

Некоторые аспекты семантики цвета в кино и культурная традиция

УЛК 778.5.04.071:75

Автор: Клопотовская Елена Арсеньевна, старший преподаватель кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа. Читает курсы «История костюма» и «История материальной культуры». Закончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, аспирантуру. В настоящее время завершает кандидатскую диссертацию на тему «Роль костюма в создании кино-

образа». Автор ряда публикаций по истории костюма и материальной культуры (в том числе: «Костюм античного мира», «Быт и костюм средневекового Китая и Японии»).

PERFORMANCE I THE ART OF PRESENTATION

Some Aspects of Film Color Semantics and Cultural Tradition

UDC 778.5.04.071:75

Author: Klopotovskaya Yelena Arsenyevna, senior lecturer of VGIK's Chair of Estheics, History and Theory of Culture. Yelena Klopotovskaya teaches History of Costume and History of Material Culture. A VGIK graduate Yelena Klopotovskaya is now working on her PH.D. thesis on «The Role of Costume in Creating a Character». She is the author of a number of publications on history of costume and material culture (including «The Costume of the Ancient World», «Everyday Life and Costume of Medieval China and Japan»).

Summary: The article is devoted to an important topic: the semantics of color in films and its reflection in the costume. It also touches upon the problem of visual perception and forming different color systems. The problem of color is essential for contemporary Russian cinema. Digital technologies open widest opportunities in the field of film production, but the available rich color palette is used very poorly. It is worth reminding that color is one of the film's main expressive means and should be treated with proper attention.

Keywords: color, film art, costume, semantics, tradition

КУЛЬТУРА ЭКРАНА І КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Теория маргинальности и кинематограф постмодернизма (П.П. Пазолини, Р. Хамдамов, Й. Стеллинг, Л. фон Триер)

УДК 778.5.01

Автор: Кобленкова Диана Викторовна, кандидат филологических наук, киновед, доцент кафедры зарубежной литературы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород) и Российско-шведского научно-учебного центра РГТУ (Москва). В 2000 году с отличием окончила киноведческое отделение ВГИКа им. С.А. Герасимова (мастерская В.А. Утилова). Лауреат Премии профессора С.В. Комарова (2000), Лауреат Премии Министерства культуры РФ среди молодых ученых (в составе авторского коллектива, 2003). Стипендиат Шведского Института (Svenska Institutet, Stockholm) (2007–2009).

SCREEN CULTURE | CULTURE STUDIES AND PHILOSOPHY

Theory of Marginality and the Cinema of Postmodernism (P.P. Pasolini, R. Khamdamov, J. Stelling, L. von Trier) UDC 778.5.01

Author: Koblenkova Diana Viktorovna, Ph.D. in Philology, film scholar, assistant professor of the Chair of World Literature of N. Lobachevsky State University (Nizhny Novgorod) and the RGGU Russian-Swedish Educational Centre (Moscow). Diana Koblenkova graduated from the Department of Cinema Studies of VGIK (class of Prof. Utilov) with honors. She is a winner of the RF Ministry of Culture Prize among Young Scientists (as part of a group, 2003) and a scholarship holder of Svenska Institutet, Stockholm from 2007 to 2009.

Summary: The paper analyses four «auteur» films: «Salò, or the 120 Days of Sodom» (P.P. Pasolini), «Anna Karamazoff» (R. Khamdamov), «De Wisselwachter» (J. Stelling), «Breaking the Waves» (L. von Tier) in the context of the postmodern theory of marginality.

Keywords: marginality, post-structuralism, postmodernism, episteme, madness, transgression, otherness.

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС І АНАЛИЗ

Дада на экране. «Новобрачная, раздетая своими холостяками, даже» М. Дюшана в «Антракте» Р. Клера

УДК 778.5

Автор: Виноградов Владимир Вячеславович, кандидат искусствоведения, доцент кафедрой киноведения ВГИКа, заместитель заведующего кафедрой киноведения ВГИКа, старший научный сотрудник НИИ киноискусства. Автор ряда статей и монографий, посвященных истории и теории кинематографа («Кино Европы. Актерская энциклопедия» (2009), «Энциклопедия кино Европы. Фильмы» (2009), «Стилевые направления французского кинематографа» (2010) и др.).

WORLD CINEMA | ANALYSIS

Dada on Screen. "The Bride Stripped Bare By Her Bachelors, Even" by M. Duchamp in R. Clair's "Entr'acte"

UDC 778.5

Author: Vinogradov Vladimir Vyacheslavovich, Ph.D. in Art, assistant professor of VGIK Chair of Cinema Studies, Deputy Head of the Chair of Cinema Studies, senior researcher of the Film Art Institute, author of a number of articles and monographs on film history and theory («European cinema. Actors' Encyclopedia», 2009; «Encyclopedia of European cinema. Films», 2009; «Stylistics of French Cinema», 2010; etc.).

Summary: The article is devoted to the earliest works of French Avant-guard second wave. The main attention is focused on R. Clair's «Entr'acte», the famous Dada film which is analysed in the context of Dada artistic practice. The key inspiration of the film's whole image systen was «The Bride Stripped Bare By Her Bachelors, Even», a famous installation by M. Duchamp.

Keywords: Dada, Avant-guarde, anagram, androgen, surrealism, chonotography.

КИНОБИЗНЕС І СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Отечественный кинематограф для детей и юношества. Нерешенные проблемы

УДК 778.5

Автор: Сидоренко Виталий Игнатьевич, кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой продюсерского мастерства ВГИКа; продюсер; директор кинокомпании «Ракурс».

FILM INDUSTRY I STRATEGY AND TACTICS OF MANAGETMENT

Russian Cinema for Children and Adolescents, Unsolved Problems

UDC 778.5

Author: Sidornko Vitaly Ignatyevich, Ph.D. in Economy, professor, Head of the Chair of Producing, VGIK, film producer, director of the "Rakurs" production company.

Summary: The article covers the problems of Russian children's cinema which being "overboard" the existing chain of market relations for a variety of reasons is the most unprofitable and unattractive business.

Keywords: cinema for children and adolescents, children's theatre network, children's film distribution.

Прогнозирование коммерческого потенциала кинопроекта на ранних этапах фильмопроизводства

УЛК 778.58

Автор: Сарымсаков Солтобек Карыпбаевич, аспирант кафедры продюсерского мастерства и менеджмента Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова.

Forecasting the Project's Commercial Efficiency at the Early Stages of Film Production

UDC 778.58

Author: Sarymsakov Soltobek Karypbayevich, postgraduate student of the Chair of Producing and Management, VGIK.

Summary: The article investigates the unprofitability of Russian feature films and the ways of improving their consumer attractiveness by implementing effective instruments of managing the business process at the early stages of film production. The author offers the methods of predictive estimate of the project's commercial efficiency and the procedure of making a rational management decision on the expediency of its realization within the set-up parameters of resources provisions.

Keywords: film production, cinema project, moviegoer's success, commercial efficiency, investment, losses, consumer attractiveness, decision making, forecasting, expert evidence, decision tree.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Экранная «реальность» в контексте модернизации медийной среды

УДК 792.8:621.391

Автор: Уразова Светлана Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовой коммуникации ФГОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания»; главный редактор периодического научного журнала «Вестник ВГИК». Автор множества статей по технологическим, экономическим и гуманитарным аспектам развития индустрии электронных медиа, постоянно публикуется в отраслевых изданиях медиаиндустрии. Редактор книги М.И. Кривошеева «Международная стандартизация цифрового телевизионного вещания», получившей заслуженное признание в России и за рубежом.

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

Screen reality in the context media milieu modernization

UDC 792.8:621.391

Author: Urazova Svetlana Leonidovna, PH.D. in Linguistics, assistant professor of the Chair of Journalism and Mass Media of the Institute of Advanced Training for Television and Radio Broadcasting Personnel, editor-in-chief of the "Vestnik VGIK" Journal. Svetlana Urazova is the author of a large number of articles on various technological, commercial and humanitarian aspects of electronic media published in media industry editions. She is the editor of the highly estimated book «International Standardization of Digital Television Broadcasting» by M.I.Krivosheyev.

Summary: The processes of modernization triggered by the digital revolution in media sphere are affecting social consciousness and sociocultural milieu in general, where a new screen «reality» is now evolving and starting to dominate the perception of the surrounding world. The article analyses how quickly the transforming technological broadcasting platform, digital technologies, telecommunication and mobile communication change not only the society's consuming preferences, but mass behavior and mass mentality as well.

Keywords: modernization, media milieu, screen «reality», television, digital technologies, audiovisual product, culture of consumption, audiovisual culture.

МУЛЬТИМЕДИА І МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Цифровые технологии и виртуальные миры: человек на пороге нового искусства?

УДК 778.5.05:621.391

Автор: Яременко Елена Георгиевна, режиссер, руководитель мастерской «Режиссура мультимедиа программ». Окончила ВГИК (мастерская В.М. Кобрина), а также закончила аспирантуру ВГИКа. В творческой карточке – более десятка игровых, документальных, научно-популярных и телевизионных фильмов. Работала в жанре музыкального и рекламного фильма.

MULTIMEDIA I VIRTUAL REALITY

Digital Technologies and Virtual Worlds: Is Mankind on the Threshold of New Art?

UDC 778.5.05:621.391

Author: Yaremenko Yelena Georgievna, filmmaker, head of the «Multimedia Program Directing» workshop. Yelena Yaremenko graduated from VGIK (class of V.M. Kobrin) and made over 10 fiction, documentary, educational and TV films. She also made music videos and commercials.

Summary: The digital special effects industry is constantly in development and in search of new expressive means. The more and more popular 3D computer graphics can mold characters and objects similar to puppet animation but more detailed and convincing. Computer software makes it possible to fix human movements and create virtual characters. By means of the motion capture technology reflecting the subtlest shades of human plastique the computer catches the movements of the sensors fixed to the actor's face and body, analyzes the data and applies it the 3D model. As a result, screen characters behave like live people. As far as the audience is concerned, there is practically no difference between the reality recorded on film, video or photo, and that created by the artist's imagination with the help of the computer on the modern screen.

Keywords: virtual reality, 3D modeling, digital special effects, motion capture technology, 3D model, virtual actors.

ДИКУССИОННЫЙ КЛУБ І ОБНОВЛЕННЫЙ КОНТЕКСТ

Гоголь: парадоксы интерпретации

УДК 778.5

Автор: Ростоцкая Марианна Альбертовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа, член СК РФ. Преподает «Культурологию», ведет спецкурс по кино. Составитель сборников «Андрей Тарковский: начало и ...пути» (1994), «Послесловие: С.А. Герасимов в высказываниях, воспоминаниях, письмах» (1996), «С.М. Эйзенштейн. Монтаж» (1998), «Лев Кулешов: Уроки кинорежиссуры» (1999), «Аспекты культуры: классика и современность» (2002), «А.А. Тарковский в контексте мирового кинематографа» (2003). Соавтор учебных пособий «Новые искусства и современная культура. Фотография и кино» (1997), «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера)» (2009), иллюстрированного издания «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)», автор научных и популярных статей о кино в журналах и газетах. Объект научных интересов - кино как феномен культуры.

DEBATING SOCIETY | UPDATED CONTEXT

Gogol: Interpretational Paradoxes

UDC 778.5

Author: Rostotskaya Marianna Albertovna, Ph.D. in Art, assistant professor of VGIK's Chair of Estheics, History and

Theory of Culture, member of the RF Filmmakers' Union. Marianna Rostotskaya teaches Culture Studies. She was the compiler of such books as «Andrey Tarkovsky: Beginning and ... of the Way» (1994), «Postscript: S.A. Gerasimov in Quotations, Recollections, Letters» (1996), «S.M. Eisenstein. Montage» (1998), «Lev Kuleshov: Film Directing Lessons» (1999), «Aspects of Culture: Classics and Modernity» (2002), «A.A. Tarkovsky in World Film Art Context» (2003), cowriter of textbooks: «New Art Forms and Modern Culture. Photography and Cinema» (1997), "Problems, Tests and Assignments in Producing and Management (Audiovisual Sphere)» (2009), «Russian Federation State Institute of Cinematography (VGIK)» art book, author of scientific and popular articles on film art in different journals, magazines and papers. The object of her academic interests is Cinema as a Cultural Phenomenon».

Summary: «Gogol: Interpretational Paradoxes» was the theme of the session of the debating society "The Paradoxes of Modern Artistic Culture» that took place in November 2009. It was devoted to the great writer's 200th anniversary. The mystery of Gogol's writings, of his life and death, new analysis of his books and fate constituted the subject-matter of the discussion. The participants were presented with two new artistic interpretations: the film «Gogol: a Portrait of the Mysterious Genius» made by D. Dyomin, asst. professor of the Chair of Film Directing, and an account of the Rome exhibition of Professor S.A. Alimov, an academician of the Russian Academy of Arts. What is artistic thought? How the writer's work correlates with his biography, i.e. everyday life? These two problems were the center of the discussion. Keywords: Gogol, writing career, biography, interpretation.

Некоторые аспекты мифологической реальности

УДК 791.43.45

Автор: Чижевская Ольга Александровна, сотрудник лаборатории истории отечественного кино научноисследовательского фонда ВГИКа. Образование: в 2003 году окончила Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ); в 2009 году – Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, сценарно-киноведческий факультет, киноведческое заочное отделение (мастерская Л.Б. Клюевой).

Some Aspects of Mythological Reality

UDC 791.43.45

Author: Chizhevskaya Olga Alexandrovna, staff member of the Laboratory of Russian Film History, VGIK's Research Department. Background: Moscow State Transport University (2003); Russian Federation State Institute of Cinematography (correspondence department, class of L.B. Kluyeva) (2009). Summary: The article is based on the material of the "Artistic Culture Paradoxes" debating society session on

Summary: The article is based on the material of the "Artistic Culture Paradoxes" debating society session on "Cinema between Mythology and Reality", held on April 27th, 2010 at VGIK. It covers some issues connected with myth making and interpretation and investigates the properties and forms of the mythological space.

Keywords: myth, mythological reality, art, film art, culture studies

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ І НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Традиции и новаторство в кинообразовании

УДК 778.5(071)

Автор: Новиков Александр Васильевич, доктор философских наук, профессор. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. С 1967 года преподает во ВГИКе. В 1972 году стал проректором по научной и творческой работе. В 1986 году защитил докторскую диссертацию на тему «Эволюция эстетики натурализма». С 1987 по 2007 год - ректор ВГИКа. Заведует кафедрой эстетики, истории и теории культуры. Член Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Является председателем диссертационного совета при ВГИКе, присуждающего ученую степень доктора наук по кино, телевидению и другим экранным искусствам; входит в состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философских наук при Институте философии Российской Академии наук. Член Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Российской академии кинематографических искусств «Ника». Координатор секции культурологии, искусствознания, охраны памятников истории и культуры Экспертного совета по наукам о человеке и обществе Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Опубликовал 70 работ по эстетике, художественной культуре, теории кино. Подготовил 30 кандидатов наук по киноведению и эстетике, некоторые из них стали докторами искусствоведения.

EDUCATIONAL PROBLEMS I NEW APPROACH

Traditions and Innovations in Film Education

UDC 778.5(071)

Novikov Alexander Vasilyevich, Sc.D. in Author: Philosophy, professor, RF Merited Art Worker, Alexander Novikov has been teaching at VGIK since 1967. In 1972 he became Vice Rector for Scientific and Creative Work. In 1986 he defended his Doctor of Science thesis on «The Evolution on Naturalistic Esthetics». From 1987 to 2007 Alexander Novikov was Rector of VGIK. At present, he is the Head of the Chair of Esthetics, History and Theory of Culture, a member of the Council for National Cultural Policy of the Federation Council, chairman of VGIK's dissertation council granting the Doctor of Science degree in Film, Television and other audiovisual arts, member of the dissertation council granting the Doctor of Science degree in Philosophy at the Russian Academy of Sciences Institute of Philosophy, member of the Russian Academy of Motion Pictures and Sciences and the "Nika" Academy of Film Art, coordinator of The Culture Studies and Monument Conservation section of the Expert Council for Humanities of Russian Foundation for Fundamental Research. Alexander Novikov published 70 works in esthetics, culture and film theory, prepared 30 Doctors of Philosophy in Film Art and Esthetics, some of them later obtained a Doctor of Science degree.

Summary: The issues of training new creative staff for film industry and audiovisual sphere are of vital importance today.

The appearance of digital technologies caused great changes and it could not but have its effect on film education as the «first step of film industry». This problem was the subjectmatter of the international conference "Film Education: Tradition and Innovations" held at VGIK on the occasion of the university's 90th anniversary. The report analyses the modern innovative processes affecting the film school's teaching practice at the beginning of the 21st century.

Keywords: film education, tradition and innovations, creative person, creative mind, world cinema evolution, national audiovisual culture.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ДИСКУРС

Художник и репрессии – размышления на тему

УДК 778.5.01

Автор: Перельштейн Роман Максович, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник – руководитель СНТО отдела научного развития ВГИКа. Защита состоялась во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С.А. Герасимова (2008). Тема: «Новозаветные мотивы в отечественной кинодраматургии 60-х – 80-х годов».

STUDENT DEBATING CLUB | INFORMAL DISCOURSE

Artist and Repression: Reflections

UDC 778 5 01

Author: Perelshtein Roman Maksovich, PH.D in Art, senior researcher, chairman of the Student Academic Society of VGIK's Academic Development Department. Roman Perelshtein defended his PD.D. thesis on «the New Testament Motifs in the Russian Cinema of 1960-80s» in 2008 at the Russian Federation State University of Cinematography.

Summary: Following the decision of the Learned Council and the Plan of Academic Development the Student Academic Society (SAS) was organized whose first action was to create the Student Debating Club which plans to make regular screenings of Russian and foreign films with their subsequent discussion. The Student Debating Club is going to analyze the essential artistic and cultural problems. And because on of the most important directions of the SAS is students' research work, active cooperation with student societies of other universities is intended which presupposes invitations to the screenings and discussions and realization of mutual creative projects. At present the plan for the next year is being worked out.

Keywords: student academic society, student debating club, film industry, discourse, creative project.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА І ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ

ДиаМатрица. Эклектичный взгляд на историософию советского кинематографа 1930-х – 1940-х годов

УДК 778.5.04

Автор: Апостолов Андрей Игоревич, Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК), 2-й курс сценарнокиноведческого факультета. Кафедра киноведения. Мастерская А.Н. Медведева.

STUDENT ACADEMIS SCHOOL I RESEARCH WORK OF THE YOUNG

DiaMatrix. Eclectic Glance on the Historiosophy of the Soviet Cinema of the 1930-1940s

UDC 778.5.04

Author: Apostolov Andrey Igorevich, 2nd year student of the Russian Federation State University of Cinematography (VGIK), Cinema Studies Department, class of A.N. Medvedev.

Summary: Cinema transforms from the portrait of the Stalinist epoch into its mirror reflecting everything in reverse. Even the most ideologically censored film gives the idea of the historic period none the less vivid than newsreel. **Keywords:** Stalin, revolution, myth, ideology, alternative reality.

ПРАКТИКУМ І УРОКИ МАСТЕРСТВА

Длинный рассказ о большой декорации для короткого эпизода

УДК 778.5.04.071:75

Автор: Толкачев Александр Никитович, художникпостановщик, с 1989 года преподает на художественном факультете ВГИКа. С 1975 по 2008 годы участвовал в производстве более 20 фильмов. Награжден государственными премиями за фильмы: «Вкус хлеба» (1980), «Остановился поезд» (1984), «Слуга» (1991), а также национальной премией «НИКА» – «Русский бунт» (2000).

WORKSHOP | CRAFT LESSONS

A Long Story about a Big Set for a Short Episode

UDC 778.5.04.071:75

Author: Tolkachov Alexander Nikitovich, set designer. Alexander Tolkachov has been teaching at VGIK Department of Production Design since 1989. From 1975 to 2008 he participated in making over 20 films and was awarded the State Prize for the films «The Taste of Bread» (1980), «The Train has Stopped» (1084), «The Manservant» (1991) and the National Nika Prize for the film «Russian Rebellion» (2000).

Summary: The article is a recollection of a kind, one of the one or two dozen «Letters to the Students» written in the hope that the fragments of the 40-year experience will help a curious student realize the future difficulties and the versatility of the problems which a set designer has to solve almost every day.

Keywords: Plumbum, Sonya, Abdrashitov, Rerberg, Dostal, Pashutin, Dmitriyeva, cinema, set designer, plot, computer graphics, special effects, film sets, shooting.