

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

CILECT как проект всемирной киношколы: истоки, специфика, развитие

УДК 778.5

Автор: *Малышев Владимир Сергеевич*, доктор искусствоведения, профессор, кандидат экономических наук, академик Российской академии образования, Президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова.

Аннотация: Освоение цифровых технологий при создании аудиовизуальной продукции, наполненной привлекательными образами, ценностными смыслами, актуализирует вопросы межгосударственного сотрудничества в области профессионального обучения молодых кадров, которым предстоит работать в кино, ТВ, других экранных искусствах. Перед киношколами разных стран стоит немало проблем, разрешение которых требует консолидированного участия мастеров экранных искусств, чей опыт и знания признаны в мире. Проведение в Москве в связи со 100-летним юбилеем ВГИК Всемирного конгресса Международной ассоциации кино- и телевизионных школ CILECT это подтвердило. В статье анализируется вклад ВГИК в совершенствование методик и программ профессионального обучения в кинематографе, телевидении, экранных искусствах.

Ключевые слова: киношкола, национальный кинематограф, экранные искусства, CILECT, межнациональное сотрудничество, цифровое развитие, кинопроизводство, видеопроизводство, образование, специалисты новой формации

FILM THEORY AND FILM HISTORY |

AUDIOVISUAL ARTS

CILECT as a Project of a World Film School: Origins, Specifics, Development

UDC 778.5

Author: *Vladimir S. Malyshev*, Doctor of Arts, Professor, PhD in Economics, Academician of the Russian Academy of Education,

President of the Association of educational institutions of art and culture, Rector of the Sergey Gerasimov's All-Russian State Institute of Cinematography.

Summary: The development of digital technologies in creating audiovisual products filled with attractive images and value-based meanings actualizes issues of interstate cooperation in the field of vocational training for young personnel who will have to work in cinema, TV, and other screen arts. Film schools of different countries face many problems, which can only be solved with the consolidated participation of accomplished filmmakers, whose experience and knowledge are acknowledged in the world. It has been confirmed by the CILECT Congress held in Moscow in connection with VGK's centenary. The article analyzes the university's contribution to the improvement of vocational training methods and programs in cinema, television, and screen arts.

Key words: film school, national cinema, audiovisual arts, CILECT, international cooperation, digital development, film production, video production, education, new generation of experts

Идеи С.М. Эйзенштейна в контексте современного киноискусства.**Стереokino и стереозвук**

УДК 791.43/45

Автор: *Русинова Елена Анатольевна*, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой звукорежиссуры, ВГИК.

Аннотация: Изучение наследия С.М. Эйзенштейна, внесшего неоспоримый вклад в развитие кинематографа, выявляет немало теоретических аспектов, актуальных для современного киноискусства. В статье, опубликованной в журнале № 3 (41), 2019, анализировался термин «звукорительный контрапункт», введенный режиссером в научный оборот, дискутируемый в современном искусствоведении в новом художественном контексте. В данной статье анализируются основные тезисы работы С.М. Эйзенштейна «О стереokino». Современные многоканальные звуковые технологии вплотную приблизились к практическому воплощению многих идей С.М. Эйзенштейна, в частности, о «втягивании зрителя в экранное пространство»

и его «слиянии» с художественным творением. При этом проблема соотношения технологической и художественной сторон кинопроизведения является предметом теоретического дискурса междисциплинарного знания.

Ключевые слова: С.М. Эйзенштейн, стереокино, стереофония, звуковые пространства в кино, звукозрительный образ в кинофильме

Sergei Eisenstein's Ideas in the Context of Contemporary Cinema. Stereo Film and Stereo Sound

UDC 791.43/45

Author: Elena A. Rusinova, PhD in Arts, Associate Professor, Head of the Department of Sound Engineering, VGIK.

Summary: Studying the heritage of Sergei Eisenstein, who made an indisputable contribution to the development of cinema, reveals many theoretical aspects relevant to modern cinema. The article published in the journal (No. 3 (41), 2019) analyzed the term “audio-visual counterpoint” introduced by the director into academic circulation, discussed in contemporary art criticism in a new artistic context. The article explores the main points of Eisenstein's essay “Stereo-cinema”. Modern multichannel sound technologies have come close to the practical embodiment of Eisenstein's ideas, particularly, about “drawing the viewer into the screen space and his merging” with the artistic creation. In this case, the problem of the relationship between the technological and artistic aspects of a film production is the subject of the theoretical discourse of interdisciplinary knowledge.

Key words: S.M. Eisenstein, stereo cinema, stereo sound, sound spaces in the cinema, sound-visual image in the film

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

Фильм «Идиот» П. Чардынина как феномен творческого переосмысления романа

УДК 778.5.04.072.094

Автор: Рябokonь Анастасия Васильевна, аспирант, 3 года обучения, кафедра киноведения, ВГИК.

Аннотация: В статье исследуются художественно-выразительные особенности первой в мире экранизации романа Ф.М. Достоевского «Идиот», созданной в 1910 году режиссером П.И. Чардыниным. Обосновывается степень воздействия на русское национальное самосознание в начале XX века одной из важнейших философских концепций романа — о разьединенности человеческой личности. Анализ образного ряда картины показывает: семантика этого экранного произведения, образы его героев опережают время и заслуживают пристального внимания искусствоведов.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, роман «Идиот», первая экранизация, П.И. Чардынин, русское национальное самосознание

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

Pyotr Chardynin's *The Idiot* as a Phenomenon of Creative Reinterpretation of Dostoevsky's Novel

UDC 778.5.04.072.094

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

Summary: The article explores the artistic and expressive features of “The Idiot”, the world's first film adaptation of the novel by Fyodor Dostoevsky directed in 1910 by Pyotr Chardynin. It substantiates the degree of impact on Russian national identity in the early 1900s of one of the most important philosophical concepts of the novel: the split nature of a human soul. An analysis of the film's imagery shows that the semantics of this screen work, its characters are ahead of time and deserve close attention of art historians.

Key words: Fyodor Dostoevsky, *The Idiot*, first film adaptation, Pyotr Chardynin, Russian national identity

Интеллигенция: укрощение нигилизма. Сталинский период

УДК 778.5.04/с

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

Аннотация: Статья представляет собой фрагмент работы, посвященной вопросам образной репрезентации в отечественном кинематографе: кратко анализируется эволюция образа ученого в период сталинского кинематографа. На примере известных отечественных фильмов в статье исследуются основные идеологические концепты, лежащие в основании формирования образа отечественной интеллигенции.

Ключевые слова: сталинский кинематограф, интеллигенция, ученый, нигилизм, А. Роом, Г. Рошаль

The Russian Intelligentsia: Taming Nihilism in the Stalin Period

UDC 778.5.04/c

Author: *Vladimir V. Vinogradov*, Doctor of Arts, Associate Professor, Department of Film Studies, VGIK.

Summary: The article is a fragment of the work devoted to figurative representation in Russian cinema: the evolution of the image of a scientist during the Stalinist cinema is briefly analyzed. Using well-known Russian films as an example, the author explores the basic ideological concepts underlying the formation of the image of Russian intellectuals.

Key words: Stalinist cinema, intelligentsia, scientist, nihilism, Abram Room, Grigori Roshal

К проблеме дискурсивного анализа художественного текста

УДК 7.01

Автор: *Клюева Людмила Борисовна*, доктор искусствоведения, доцент кафедры киноведения ВГИК, автор ряда статей и монографий, посвященных проблемам теории кино и аналитической работе в области анализа фильма.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы научного подхода к анализу художественного текста (фильма), его ключевым аспектам и обосновывается возможность и необходимость введения в практику метода дискурс-анализа. Основная задача состоит в уточнении термина «дискурс» с точки зрения его происхождения, содержания и сферы применения, а также

возможности его использования в аналитической работе с фильмами.

Ключевые слова: язык/речь, текст, кино-текст, «высказывание», дискурс, коммуникативное событие, дискурсивная стратегия

On the Problem of the Discourse Analysis of Literary Texts

UDC 7.01

Author: *Lyudmila B. Klyueva*, Doctor of Arts, Associate Professor of the Department of Film Studies, VGIK.

Summary: The article discusses the academic approach to the analysis of a literary text (film), its key aspects and substantiates the possibility and necessity of introducing the discourse analysis method into practice. The main challenge is to clarify the term “discourse” in terms of its origin, content and scope, as well as the possibility of its use in analytical work with films.

Key words: language/speech, text, film text, “expression”, discourse, discourse strategy

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Тайна лексических совпадений в творчестве Ю. Тынянова и О. Мандельштама

УДК 778.5(01)

Автор: *Мильдон Валерий Ильич*, доктор филологических наук, профессор, ВГИК.

Аннотация: В статье речь идет о лексических совпадениях в творчестве Ю.Н. Тынянова и О.Э. Мандельштама, свидетельствующих об одном из процессов советской литературы 1920–1930-х годов, — так называемом метафорическом сопротивлении тотальному диктату власти, с одной стороны, но с другой — полное и безоговорочное подчинение диктату. Этот прием используется не только в литературе, кинематография не избежала общей участи, что подтверждается в ряде исследований.

Ключевые слова: новый человек, власть, идеология, отбор, метафора, литература, кино

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

The Mystery of Lexical Coincidences in the Works of Yuri Tynianov and Osip Mandelstam

UDC 778.5(01)

Author: Valeri I. Mil'don, Doctor of Philology, Professor, VGIK.

Summary: The article deals with lexical coincidences in the work of Yuri Tynianov and Osip Mandelstam, testifying to one of the processes of the Soviet literature of the 1920–1930s, the so-called metaphorical resistance to total dictatorship of power, on the one hand, and complete and unconditional submission to dictatorship, on the other. This technique is used not only in literature: cinema did not escape the common fate, which is confirmed in a number of studies.

Key words: coincidence, power, freedom, creativity, variety, literature, servilism, hope, cinema

Экзистенциальный мир

Киры Муратовой

УДК 791.43

Автор: Кириллова Наталья Борисовна, доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой культурологии и социально-культурной деятельности Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Аннотация: Статья обращена к анализу творчества Киры Муратовой, режиссера и сценариста с особым складом психоаналитического мышления. На ее счету 20 фильмов, поставленных в советский период и после крушения СССР. Творческое наследие этого режиссера — шедевры «авторского кино» с особым, экзистенциальным миром, где раскрываются проблемы духовного бытия и внутренней жизни человека. Фильмы Киры Муратовой — не только художественный эксперимент интерпретации реальности, но и школа мастерства.

Ключевые слова: Кира Муратова, экзистенциальный мир, экранная культура, интерпретация реальности, духовное бытие человека

The Existential World of Kira Muratova

UDC 791.43

Author: Natalia B. Kirillova, Doctor of Culturology, Professor, Head of the Department of Cultural Studies and Socio-Cultural Activities, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin.

Summary: The article investigates the work of Kira Muratova, a director and screenwriter with a special constitution of psychoanalytic thinking. She made 20 films in the Soviet period and after the collapse of the USSR. The artistic heritage of this director contains masterpieces of “auteur cinema” with a special, existential world where the problems of spiritual existence and the inner life of an individual are revealed. Kira Muratova’s films are not only an artistic experiment in interpreting reality, but also a school of professional excellence.

Key words: Kira Muratova, existential world, screen culture, interpretation of reality, intellectual world

Модель обучения мультимедиа: адаптация образа в экранном произведении

УДК 791.5

Автор: Ярёмченко Елена Георгиевна, режиссер анимационного и документального кино; руководитель мастерской «Режиссура мультимедиа», декан факультета анимации и мультимедиа ВГИК.

Аннотация: В условиях цифровизации медиапространства вопросы использования мультимедийных средств в аудиовизуальных произведениях и в экранных искусствах актуализируются. На примере работ студентов ВГИК в статье обосновывается процесс освоения коммуникативного пространства нового типа, изменения художественной формы при внедрении в киножанр мультимедийных средств.

Ключевые слова: научно-техническая революция, мультимедиа, медиасредства, художественная форма, аудиовизуальное произведение

Multimedia Learning Model: Adapting an Image in a Screen Work

UDC 791.5

Author: *Elena G. Yaremenko*, Director of animated and documentary films; Head of the workshop "Directing Multimedia", Dean of the of Animation and Multimedia Department, VGIK.

Summary: In the context of media space digitalization, the issues of using multimedia in audiovisual productions become particularly relevant. Using the work of VGIK students as an example, the article looks into the process of developing a new type of communicative space and the transformations of the artistic form when introducing multimedia into the movie plot.

Key words: technological revolution, multimedia director, media means, artistic form, audiovisual work, virtual reality, interactivity, computer graphics, special effects, multimedia project

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | 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 четвертая, предыдущие части в № 1 (39), 2019; № 2 (40), 2019; № 3 (41), 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. В статье фиксируются процессы, происходившие во время лингвистического и культурологического поворотов в гуманитарных науках, уточняется предмет теории искусства, обосновывается тезис об особой значимости этой субдисциплины в переходные эпохи.

Ключевые слова: искусствознание, предмет теории культуры, гуманитарная парадигма, деперсонализация предмета искусствознания, культурная антропология, культурный детерминизм, массовая культура, цивилизация, миф, фольклор, язык

SCREEN CULTURE | 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 4, for the beginning see Issues 1 (39), 2019; 2 (40), 2019; and 3 (41), 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 sub-discipline 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 history, subject of the theory of culture, humanitarian paradigm, depersonalization of the subject of art history, cultural anthropology, cultural determinism, popular culture, civilization, myth, folklore, language

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Саморефлексия Агнес в фильме Ингмара Бергмана «Шепоты и крики»

УДК 778.5.04.072

Автор: *Соловьева Мария Викторовна*, выпускница аспирантуры ВГИК в 2018 году по специальности искусствоведение (теория драматургии).

Аннотация: Статья посвящена анализу фильма Ингмара Бергмана «Шепоты и крики» в ракурсе использования в нем саморефлексии персонажа как основного сюжетообразующего приема. Саморефлексия главной героини Агнес представлена во всем разнообразии видов, которые,

переменяясь друг с другом, создают полифоничность смыслов и образов. Также обосновываются драматургические приемы, позволяющие вовлечь зрителя в психологические переживания Агнес. Ее дневник репрезентуется как осознанная саморефлексия героини фильма, становясь экранным инструментом изучения ее психологии.

Ключевые слова: саморефлексия, драматургический прием, И. Бергман, самоосмысление, сюжет

WORLD CINEMA | ANALYSIS

Agnes's Self-Reflection in Ingmar Bergman's *Cries and Whispers*

UDC 778.5.04.072

Author: Maria V. Solovyova, PhD Student, VGIK.

Summary: The article provides an insight into the film "Cries and Whispers" by Ingmar Bergman in terms of using the character's self-comprehension as the main plot-forming device. The self-comprehension of the main character Agnes is presented in all its diversity which generates a polyphony of meanings and images. The author also accounts for the dramatic methods, allowing the viewer to be involved in Agnes's psychological experiences. The heroine's diary is represented as her conscious self-reflection, becoming an on-screen tool for studying her psychology.

Key words: self-reflection, dramatic tool, Ingmar Bergman, self-comprehension, plot

КИНОБИЗНЕС | СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Особенности сотрудничества российской анимационной индустрии с азиатскими партнерами

УДК 791.44

Автор: Кривуля Наталья Геннадьевна, доктор искусствоведения, доцент, заместитель декана по научной работе, Высшая школа (факультет) телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова.

Аннотация: В статье рассматриваются формы международного сотрудничества в области анимации, выявляются различия при взаимодействии с азиатскими компаниями, определяется вектор смены

приоритетов в сфере анимационной копродукции. Анализ опыта копродукции компаний-производителей российской анимации позволил выявить стратегии совместного производства, которое представляется перспективным в плане завоевания международного рынка, продвижения национальных идей и репрезентации анимации как «мягкой силы» межнационального взаимодействия.

Ключевые слова: российская анимационная индустрия, копродукция, прокат, международное сотрудничество, киностудии, кинокомпании

FILM INDUSTRY |

STRATEGY AND TACTICS OF MANAGEMENT

Cooperation between the Russian Animation Industry and Asian Partners

UDC 791.44

Author: Natalya G. Krivulya, Doctor of Arts, Associate Professor, Scientific Department, Higher School of Television of Moscow State University named after M.V. Lomonosov.

Summary: The article discusses the forms of international cooperation in the field of animation, identifies the differences in the interaction with Asian companies, determines the vector in the change of priorities in the sphere of animation coproduction. An analysis of mutual project experience of Russian animation production companies allowed us to identify co-production strategies that seem promising in terms of conquering the international market, promoting national ideas and representing animation as the "soft power" of international interaction.

Key words: Russian animation industry, co-production, distribution, international cooperation, film studios, film companies

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