

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

Новые подходы к исследованию истории новейшего отечественного кино

УДК 791.43.03

Автор: *Малышев Владимир Сергеевич*, доктор искусствоведения, профессор, академик РАО, И. о. ректора Всероссийского государственного университета имени С.А. Герасимова.

Аннотация: Статья посвящена обоснованию необходимости обновления методологии изучения истории новейшего российского кинематографа. Современные теоретические работы, посвященные анализу развития кино периода 1990–2010-х годов, приводят к пониманию значимости многоаспектного подхода к объекту исследования, включающего как художественные, так и организационно-производственные области кинопроцесса. При этом общий методологический принцип исследований развития киноотрасли предлагается основывать на тезисе о включенности кинематографа в общекультурный процесс, связанный с историческими этапами развития страны.

Ключевые слова: новейший отечественный кинематограф, история России, история кино, кинопроизводство, социокультурный процесс, киногерой

FILM THEORY AND FILM HISTORY |

AUDIOVISUAL ARTS

New Approaches to the Study of the History of the Latest Russian Cinema

UDC 791.43.03

Author: *Vladimir S. Malyshev*, Doctor of Arts, Professor of the Higher Attestation Commission, Acting Rector, S.A. Gerasimov Russian Federation State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The author advocates the need for an updated methodology of the analysis of latest Russian cinema. Modern theoretical works addressing the development of cinema in the 1990s–2010s demonstrate the value of a many-faceted approach to the

subject of study, including artistic as well as organizational and production aspects of the film process. The article suggests that the overall methodological principle governing research work in the sphere of cinema should be based on the premise of the involvement of cinema in the general cultural process which is closely connected with the historical stages in the development of the country.

Key words: the latest Russian cinema, the history of Russia, the history of cinema, film production, socio-cultural process, film hero

Много ли шедевров, или Что оставит в истории отечественная документалистика 2010–2020 годов?

УДК 778.03.0+778.5.03.071:1+778503p_(9)

Автор: *Прожико Галина Семеновна*, доктор искусствоведения, профессор, кафедры киноведения, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: Материалом статьи послужили творческие процессы в отечественной документалистике последнего десятилетия. На фоне большого массива недавно вышедших фильмов анализируются тематическое кинопространство и новые концепции реальности, где обсуждению подлежат новые аспекты запечатления действительности в авторской трактовке, а также эмоциональный ракурс мировидения современного героя и новые черты самосознания автора.

Ключевые слова: современная отечественная документалистика, концепция реальности, стилиевая гамма экранного документа, тематическое кинопространство

Are There Many Masterpieces, or What Will the Historical Heritage of the National Documentary Production of 2010–2020 Be?

UDC 778.03.0+778.5.03.071:1+778503p_(9)

Author: *Galina S. Prozhiko*, Doctor of Arts, Professor at the Film Studies Department, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: Creative processes in national documentary filmmaking of the past decade constitute the subject matter of the present article. The bulk of recent films provide the background for the analysis of the thematic domain in cinema and of new concepts of reality, discussing innovative aspects of recording actual facts as interpreted by the author, as well as the emotional constituent of the modern character's world view and the trendy features of the author's self-awareness

Key words: modern national documentaries, the concept of reality, the stylistic range of a screen document, thematic space

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

Преодоление истории. Центростремительные модели художественного пространства фильма

УДК 791.43.01

Автор: *Мариевская Наталья Евгеньевна*, доктор искусствоведения, доцент, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)

Аннотация: Кинематограф сегодня буквально переполнен образами прошлого. Но всякое ли произведение, прибегающее к воссозданию реалий давних и недавних эпох, действительно что-то говорит о подлинной истории? В статье предложена методика анализа кинопроизведения, совмещающая анализ художественного пространства фильма с темпоральным анализом, опирающимся на понимание истории как процесса, которая была предложена школой «Анналов». Анализ позволяет уловить историческую реальность внутри кинематографического произведения.

Ключевые слова: кинематограф, сюжет, история, художественное пространство, центр, кайрос, la longue durée

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

Overcoming History. Centripetal Models of Film's Artistic Space

UDC 791.43.01

Author: *Natalia E. Marievskaya*, Dr. of Arts, Associate professor, professor of screenwriting, S.A. Gerasimov All-Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The present-day cinema abounds with images of the past. Still, it remains to be seen whether every film taking to reconstruct realities of ancient and more recent times really tells us something about authentic history. The article offers a film analyzing methodology which combines the analysis of the film's artistic space with its temporal analysis based on understanding history as a process. This methodology conceived by the Annales school helps to identify true historical reality in a piece of screen.

Key words: cinematography, plot, history, artistic space, center, cairos, la longue durée

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Алгоритм мономифа в драматургии кинопроизведения

УДК 791.43.01

Автор: *Перельштейн Роман Максавич*, доктор искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино Всероссийского государственного университета имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье проводится драматургический разбор кинокартины М. Кёртица «Касабланка» с позиций мономифа и структуры сюжетной композиции фильма. Исследователь мифов Дж. Кэмпбелл выявил универсальную модель пути героя, назвав ее мономифом. Методика Кэмпбелла и ложится в основу анализа фильма, вошедшего в сокровищницу мирового кинематографа.

Ключевые слова: кинодраматургия, мономиф, сюжетная композиция, тема, идея

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

The Algorithm of Monomyth in the Dramaturgy of Film

UDC 791.43.01

Author: *Roman M. Perelshtein*, Doctor of Arts, Associate Professor, S.A. Gerasimov All-Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The article looks into the dramaturgy of M. Curtiz's film "Casablanca" with regard to *monomyth* and the structure of the plot composition. The myth researcher J. Campbell revealed a general model of the hero's arc which he qualified as *monomyth*. Campbell's methodology underlies the present analysis of one of the treasures of world film art.

Key words: cinematography; "monomyth"; plot composition; theme, idea

Цвет в создании сюжетно-образной концепции фильма

UDC 791.43.01

Автор: *Шмакова Евгения Юрьевна*, аспирант кафедры киноведения Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова.

Аннотация: В статье уточняется роль и значение цветовых решений в экранном произведении в процессе образного отображения действительности. Обладая значительным художественно-пластическим потенциалом, цвет позволяет преобразовывать экранную реальность, наделяя ее новыми смыслами, и эффективно воздействует на зрительское восприятие с помощью своих выразительных возможностей.

Ключевые слова: цвет, визуальное решение фильма, цветовая среда, восприятие цвета

Color in the Creation of the Story and Image Concept of the Film

UDC 791.43.01

Author: *Evgeniya Yu. Shmakova*, Doctoral Student at the Film Studies Department, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The article specifies the role and the value of color solutions for the figural reflection of reality in a piece of screen art. Given its potent artistic and figurative value, color allows filmmakers to transform the on-screen reality redefining it and by its expressive means predetermines the viewer's impression.

Key words: color, film image, color scheme, space, detail, subjective view, color medium

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Мистическая философия всеединства в фильмах Андрея ТарковскогоУДК 778.5(092)1^{«Тарковский А.»}

Автор: *Пак Ён Ён*, Ханьянский университет (Корея), профессор, доктор наук, Азиатско-Тихоокеанский исследовательский центр.

Аннотация: Христианские, буддийские, теософские и оккультные принципы, идеи Штайнера и Гурджиева выглядят несовместимыми, но в фильмах Тарковского эта странная смесь вполне органична. Основой синтеза всех этих идей стало стремление к Единому, к Абсолюту, и осознание надежды найти спасение души как отдельного человека, так и спасение всего мира. Но путь к Абсолюту и спасению идет через страдания. Все главные герои фильмов А.Тарковского проходят этот путь самопожертвования.

Ключевые слова: Тарковский, Штайнер, Гурджиев, единое, Абсолют, самопожертвование, спасение

SCREEN CULTURE | CULTUROLOGY. PHILOSOPHY

The Mystical Philosophy of Unity in the films of A. TarkovskyUDC 778.5(092)1^{«Тарковский А.»}

Author: *Park Young Eun*, Prof. Ph.D. Asia-Pacific Research Center (APRC), Hanyang University.

Summary: Christian, Buddhist, theosophic and occult principles, Steiner's and Gurdjieff's ideas seem incompatible, but in Tar-

kovsky's movies this unconventional mix becomes natural. The synthesis of all those ideas is based on the quest for the All, the Absolute and the hope to attain spiritual salvation of an individual as well as the salvation of the whole world. But the way to the Absolute and salvation passes through suffering. In Tarkovsky's movies all principle characters follow this path of self-sacrifice.

Key words: Andrey Tarkovsky, Rudolf Steiner, George Gurdjieff, the All, the Absolute, the self-sacrifice, the salvation

Эффекты полиэкрана и эстетика декаданса в «Отсчете утопленников» Питера Гринуэя

УДК 778.5И(091) «Отсчет утопленников»

Автор: Эвалльё Виолетта Дмитриевна, кандидат культурологии, старший научный сотрудник, Государственный институт искусствознания, ответственный секретарь рецензируемого научного электронного журнала «Художественная культура».

Аннотация: В статье анализируется фильм Питера Гринуэя «Отсчет утопленников» с точки зрения эстетики декаданса и эффекта полиэкрана на структурно-композиционном уровне. Архитектура кадра, трактуемая как эффект полиэкрана, призвана уравновешивать и гармонизировать хаос внутрикадровой материи. Гринуэй конструирует не иллюзию баланса и/или его хрупкость, а вариант сбалансированного сосуществования для тех, кто принимает правила игры в «отсчете утопленников».

Ключевые слова: эстетика киноискусства, эффект полиэкрана, Питер Гринуэй, архитектура кадра, хаос, гармония

Split-screen Effects and Decadence Aesthetics in Peter Greenaway's Drowning by Numbers

UDC 778.5И(091) «Отсчет утопленников»

Author: Violetta D. Evallyo, PhD (Culture Studies), Senior Researcher, State Institute for Art Studies, executive editor of the peer-

reviewed scholarly e-journal "Art & Culture Studies"

Summary: The article considers Peter Greenaway's film "Drowning by numbers" in relation to the decadence aesthetics and the split-screen effect at the level of its structure and composition. The frame architectonics treated as a split-screen effect is intended to balance and to harmonize the chaos of the in-frame medium. What Greenaway designs is neither an illusion of a balance not its frailness, but a variant of a well-balanced coexistence for those who accept the game of "drowning by numbers".

Key words: cinema aesthetics, split-screen effect, Peter Greenaway, frame architectonics, chaos, harmony

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Кинематограф по Антониони: от неореализма к экранному экзистенциализму

УДК 008

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

Аннотация: Объект анализа в статье — творчество выдающегося итальянского кинорежиссера, сценариста, публициста Микеланджело Антониони. Его вклад в историю мировой экранной культуры неоспорим. Придя в мир кино в канун падения фашистской диктатуры, освоив эстетику «киноправды» как основы неореализма, Антониони становится в 1950–1970-е годы ярким представителем экранного экзистенциализма, поднимаая в кино сложные проблемы бытия человека в буржуазном мире: «некоммуникабельность», «отчужденность», «затмение чувств».

Ключевые слова: Антониони, неореализм, киноправда, экранный экзистенциализм, некоммуникабельность, отчуждение

WORLD CINEMA | ANALYSIS

Cinema According to Antonioni: From Neo-Realism to Screen Existentialism

UDC 008

Author: *Natalia B. Kirillova*, Doctor of Culture Studies, Professor, Ural Federal University named after B.N. Yeltsin.

Summary: The focus of analysis is the work of Michelangelo Antonioni, an outstanding Italian film director, scriptwriter, publicist. His contribution to the history of world screen culture is indisputable. Antonioni made his first steps in cinema on the eve of the fall of the fascist dictatorship, he mastered the aesthetics of “film truth” as the basis of neo-realism and in the 1950s–1970s became a prominent representative of screen existentialism. In his films he addressed complex problems of the man’s existence in the bourgeois world like “uncommunicativeness”, “alienation”, “eclipse of feelings”.

Key words: Antonioni, neorealism, film truth, screen existentialism, uncommunicativeness, alienation

Итальянская экранизация повести «Собачье сердце» Михаила Булгакова
УДК 778.5.04.072.094

Автор: *Захаров Дмитрий Владиславович*, кандидат искусствоведения, ведущий переводчик Лаборатории зарубежного кино, Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК).

Аннотация: В статье анализируется первая в истории мирового кино экранизация повести «Собачье сердце» Михаила Булгакова, созданная в 1976 году итальянским режиссером Альберто Латтуадой. Исследование во многом построено на соотношении с известной, более поздней по времени, советской экранизацией Владимира Бортко (1988). Компаративный метод подчинен герменевтической оптике, уделяющей внимание социальному контексту, диктующему художникам выбор материала, видение проблемы и ее трактовку. В статье обосновывается причинная обусловленность обращения к булгаковской повести о русской революции в Италии во время «гражданской

войны низкой интенсивности» 1970-х годов, а в СССР — в период перестройки второй половины 1980-х.

Ключевые слова: Михаил Булгаков, Альберто Латтуада, Владимир Бортко, экранизация, маленький человек, герменевтика

The Italian Version of “Heart of a Dog” by Mikhail Bulgakov

UDC 778.5.04.072.094

Author: *Dmitry V. Zakharov*, PhD in Art history, leading translator of the World Cinema Laboratory, S. A. Gerasimov All-Russian State University of Cinematography (VGIK)

Summary: The article looks at the first-ever adaptation of Mikhail Bulgakov’s novella “Heart of a Dog” in 1976 by Alberto Latuada. The research is largely based on its comparison with another, later adaptation of the same novella by a Soviet film director Vladimir Bortko in 1988. This comparative approach complies with hermeneutical optics giving an eye to the social context which predetermines the choice of material, the author’s position on the matter and its treatment. The article gives reasons for turning to Bulgakov’s novella about the Russian revolution on both occasions: in Italy during “the low-level civil war” in the 1970s and in the USSR under perestroika (restructuring) in the latter half of the 1980s.

Key words: Mikhail Bulgakov, Alberto Latuada, Vladimir Bortko, adaptation, a person of little mark, hermeneutics

Концептуализация понятия «жертва» в творчестве Ларса фон Триера

УДК 791.43

Автор: *Хализова Арина Вячеславовна*, аспирантка, 1-й год обучения, ВГИК.

Аннотация: В статье анализируется процесс корректировки отображения концепта «жертва» в творчестве Ларса фон Триера в связи со сменой его религиозных воззрений. Особенности индивидуального восприятия режиссером концепта «жертва» прослеживаются по фильмам «Рассекая волны», «Догвилль» и «Меланхолия», отражающих разные периоды жизни и творчества Ларса фон Триера.

Ключевые слова: концепт, индивидуально-авторская картина мира, концептуальный анализ, жертва

Conceptualization of the Idea of “Sacrifice” in Lars von Trier’s Films

UDC 791.43

Author: *Arina V. Khalizova*, Graduate Student, S.A. Gerasimov All-Russian State University of Cinematography (VGIK)

Summary: The article analyzes the process of adjustment of the concept "victim" in the works of Lars von Trier in connection with the change of his religious views. The peculiarities of the director's individual perception of the concept "victim" are traced in the films "Breaking the Waves", "Dogville" and "Melancholia", reflecting different periods of life and work of Lars von Trier.

Key words: concept, subjective author's worldviews, conceptual analysis, sacrifice

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Кино и телевидение: рождение взаимовыгодного альянса

УДК 366.17

Автор: *Бакулев Геннадий Петрович*, доктор филологических наук, профессор кафедры русского и иностранных языков, Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК).

Аннотация: В статье рассматривается эволюция взаимоотношений кино и телевидения в области контента, начиная с 1950-х годов. Анализируется процесс превращения этих двух ведущих медиатехнологий из соперников в партнеров, осуществляющих взаимовыгодное сотрудничество в производстве и дистрибуции. Подчеркивается, что по мере роста медиатрафика по эфирным каналам, кабельно-спутниковым сетям и интернету растет потребность в контенте, основным поставщиком которого является киноиндустрия. Быстрый рост числа телеканалов, углубление их специализации и персонализации запустили процесс фрагментации аудитории, в результате общество утратило так на-

зываемый «социальный клей». В статье анализируются взаимоотношения двух поколений телевидения с кино.

Ключевые слова: кино, телевидение, медиатехнология, контент, фрагментация аудитории

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

Film and Television: Making of A Mutually Beneficial Alliance

UDC 366.17

Author: *Gennady P. Bakulev*, Doctor in Philology, professor of Russian and Foreign Languages chair, S.A. Gerasimov All-Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The article looks at the evolution of the interrelations between cinema and TV in the sphere of content from the 1950s onwards. It demonstrates how the two leading media technologies evolved from former competitors into partners, collaborating in production and distribution. The author stresses the growing need for content arising from the increase of media traffic on air channels, cable and satellite networks and the Internet, when the principal provider of this content is the film industry. The rapid growth of the number of channels and their specialization and individualization has set off the process of fragmenting the audience and as a consequence society has lost the so called “social glue”. The author studies the relationship between two generations of TV and cinema.

Key words: cinema, television, media technologies, content, fragmenting of the audience

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