

На правах рукописи

Штандке Анастасия Александровна

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАЖЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ КИНОДОКУМЕНТАЛИСТИКЕ**

Специальность 5.10.3. – Виды искусства (кино-, теле- и другие экранные искусства)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Москва – 2023

Диссертация выполнена на кафедре киноведения Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова.

- Научный руководитель:** **Прожиго Галина Семеновна**, доктор искусствоведения, профессор кафедры киноведения ВГИК
- Официальные оппоненты:** **Сальникова Екатерина Викторовна**, доктор культурологии, заведующая отделом художественных проблем массмедиа Государственного института искусствознания
- Шабалин Владимир Васильевич**, кандидат искусствоведения, советник Аппарата Правительства Российской Федерации
- Ведущая организация:** ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»

Защита диссертации состоится «27» ноября 2023 г. в 13.00 на заседании Диссертационного совета 23.2.002.01 при Всероссийском государственном университете кинематографии имени С.А. Герасимова по адресу: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 3, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова и на сайте <https://vgik.info/dissovet/the-planned-defense-of-a-thesis.php>

Отзывы просим направлять по адресу: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 3, ВГИК, Диссертационный совет.

Автореферат разослан «___» _____ 2023 г. и размещен на сайтах <https://vgik.info/dissovet/the-planned-defense-of-a-thesis.php>; <https://vak.minobrnauki.gov.ru>

Ученый секретарь Диссертационного совета,
доктор искусствоведения

Ю.В. Михеева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертационная работа посвящена исследованию творческих проблем современной отечественной кинодокументалистики. В исследовании рассматриваются тенденции развития экранной культуры, эволюции восприятия экранного отражения, выразительные компоненты художественно-документальных произведений, стилевые, композиционные особенности авторских решений, проблемы популяризации неигрового кино в условиях развития научно-технического прогресса и непрерывного совершенствования цифровой видеотехники.

Исследование кинопроцесса 2010-2021 гг. позволяет продемонстрировать своеобразие современной экранной культуры. Популяризация интернет- и цифровых технологий, их внедрение в пространство бытовой среды оказали существенное влияние на расширение спектра возможностей для профессионального и любительского творчества современников. Пользователь мобильной камеры, фиксируя видеоматериал, может в реальном времени просмотреть, переснять, а также отредактировать и опубликовать в сети Интернет отснятый им материал. К.Э. Разлогов отмечал, что «само наше окружение и его восприятие будут естественно изменяться и уже изменяются под воздействием новых форм экранных коммуникаций...»¹. Потенциальный герой-современник, он же – пользователь социальных сетей, уже имеет опыт самопрезентации в сетевых коммуникациях, следовательно, у него может сформироваться представление собственного образа на экране. Вследствие развития цифровых технологий проблема представления образа героя-современника также обретает новые черты. В контексте исследования особенностей художественного восприятия рассматривается ряд определенных противоречий между представлениями автора, героя создаваемого фильма и зрительской аудиторией.

Пристальное внимание в диссертационной работе уделяется исследованию особенностей авторского видения современных кинодокументалистов, описаны

¹ Разлогов К.Э. Новые аудиовизуальные технологии: Сборник статей. / Отв. Ред. К.Э. Разлогов. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2011. С. 36.

используемые ими выразительные средства эмоционального воздействия, цветовая избирательность художественно-документального кино. Исследование многообразия стиливых решений отражаемой художниками реальности расширяет представления о характерных особенностях современной кинодокументалистики.

Исследуемый период рассматривается в срезе произошедших в 2010-2021 гг. изменений технологий производства не только документалистики, но и аудиовизуального контента в целом. Очевидно, что технические новации оказали влияние на массовую культуру: на конкурсных площадках кинофестивалей появляется видеоконтент, созданный любителями. В данной работе определены условия образования «видеоформатов нового типа», а также проблемы продвижения отечественного неигрового кино в сетевом пространстве.

Отмечается, что процесс дальнейшего совершенствования технологий кинопроизводства находится в непрерывном развитии и в настоящее время, оказывая влияние на результаты творческой деятельности. Создание и распространение новых приложений российских разработчиков, в которых будут представлены формы видеоконтента, выходящего за границы обыденного фиксирования и позиционирования собственного видения реальности, может способствовать появлению спроса на востребованность фильмов современных кинодокументалистов.

Актуальность исследования

Актуальность диссертационного исследования определяется, прежде всего, малоизученностью ряда творческих проблем современной российской кинодокументалистики. В условиях цифровой революции произошли существенные изменения технического инструментария для создания видео-, кино- и телепродукции. Ввиду особенностей художественного видения отображения реальности и массовой популяризации средств фиксации реальности в пространстве сетевых коммуникаций, отмечается проблема различных представлений образа героя-современника автором, героем ленты и зрителями. В работе предпринята попытка исследования проблемы взаимодействия кинодокументалистики и массовой культуры в цифровом медиапространстве. В

эпоху цифровизации формируются методики проведения кинофестивалей в сетевом медиaprостранстве, образуются виртуальные киноклубы, что является неким локомотивом движения в сфере экранного искусства. В диссертационной работе исследуется опыт современных отечественных кинодокументалистов, а также используемые авторами стилевые компоненты художественного видения.

Степень разработанности исследования

Диссертационная работа опирается на четыре направления теоретических источников, соответствующих теме исследования. В работе учтены теоретические положения как отечественных, так и зарубежных авторов по изучаемой проблеме.

В первую группу вошли источники для осмысления процесса взаимодействия различных видов экранной культуры, современного положения фестивалей, медиаконкурсов в сфере экранных видов искусств, в условиях развития цифровой техники, сетевого пространства во взаимосвязи с освоением неигровых видеоформатов, использованы труды исследователей: К.Э. Разлогова, М.И. Жабского, К.А. Тарасова, Н.Б. Кирилловой, Г.С. Прожико, А.А. Новиковой, Н.Г. Кривули, В.Ф. Познина, Г.Ю. Беляева, Д.А. Колесниковой, А.Г. Качкаевой и др.

В своих научных трудах исследователи затрагивали проблемы современного этапа экранной цивилизации, включая проблемы взаимодействия разных видов экранной культуры. Исследование кинопроцесса XXI века, в том числе и на теоретическом уровне, отражено в специальных сборниках научных трудов: «Новые аудиовизуальные технологии» (2011), «Экранная культура. Теоретические проблемы» (2012), «Метаморфозы идентичности» (2014), «Кинопроцесс XX – XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры» (2016), «Парадоксы медийной культуры» (2017), «Социология кино» (2020) и др.

Во вторую группу вошли материалы, посвященные проблеме экранного документализма, вопросам авторской концепции, представленные в трудах Г.С. Прожико, М.И. Андрониковой, Г. Герлингхауза, С.В. Дробашенко, Л.Н. Джулай, О.С. Горностаевой, Ю.Я. Мартыненко, а также наблюдения практиков-документалистов: Э.И. Шуб, С.В. Мирошниченко, М.А. Разбежкиной, А.С.

Кончаловского, В.А. Косаковского, Т.Р. Шахвердиева, Д.Г. Завильгельского, М.Д. Горобчука, Е.В. Погребижской, Н.Э. Кадыровой и др.

В следующую группу вошли источники, в которых отражены художественно-эстетические стилевые особенности киноискусства, эволюция выразительных средств, цветовая избирательность – труды Р. Арнхейма, С.А. Эйзенштейна, Ю.М. Лотмана, Ю.Г. Цивьяна, С.С. Гинзбурга, В.М. Межуева, Э. Кассирера, Л.Б. Ключевой, А.А. Тарковского, В.Н. Железнякова, В.Н. Ждана, А.А. Ивина, И.П. Никитиной, С.П. Урусевского, А.Д. Головни, В.С. Нильсона, И. Иттена, Г. Вельфлина, Б.А. Успенского, И.В. Гёте, Э.М. Ефимова и др.

Проблема эволюции понимания природы портрета рассматривается в различных видах искусств: в живописи, скульптуре, фотографии, кинематографии. Изучение проблемы различий в представлении автора и героя создаваемого образа подразумевает обширный анализ и теоретические исследования в области искусствоведения, эстетики, философии, социологии, психологии, теории кино. Теоретическое обоснование проблемы процесса восприятия основывается на работах Р. Арнхейма, Аристотеля, А. Базена, Р. Декарта, Р. Барта, О. Родена, А. Бурделя, В.В. Кандинского, М.И. Андрониковой, Г.С. Прожико, Н.А. Хренова, А.А. Ивина, И.П. Никитиной, Л.С. Выготского, В.Н. Ждана, Н.И. Жинкина, С.М. Даниэля, Л.П. Дыко, А.К. Толстого, Л.Н. Толстого, М. Рабигера и др.

Цель исследования

Изучение творческих проблем отражения реальности современной отечественной кинодокументалистики, влияния цифровых средств фиксации реальности, глобальной сети Интернет, сетевых коммуникаций, платформ видеохостинга на появление «видеоформатов нового типа»; выявление противоречий между эстетическими представлениями автора и героя документального фильма; используемые авторами стилевые особенности художественного почерка: выразительные средства фильма.

Задачи исследования

Для решения поставленной цели исследования были определены следующие **задачи:**

1. Рассмотреть современное положение этапа революции технических возможностей экранных форм неигрового кино.
2. Определить социально-просветительскую роль современного документального кино.
3. Проанализировать значение фестивального движения в развитии современной экранной культуры.
4. Выявить роль виртуальных кино клубов в эпоху цифровизации.
5. Провести поиск оригинальной формы «видеоформатов нового типа», а также условий их появления на творческих площадках.
6. Используя метод сравнительного анализа, проанализировать документальные фильмы отечественных режиссеров, выявить эстетические особенности, используемые компоненты стилевого решения.
7. Охарактеризовать особенности современной концепции восприятия героя.
8. Определить элементы пластической выразительности кадра цифровой эпохи.
9. Проанализировать творческие приемы в условиях конвергенции профессий.
10. Определить спектр творческих проблем отражения реальности.
11. Систематизировать проанализированный материал в виде ёмкой, объективной и четкой структуры.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – современная российская кинодокументалистика.

Предмет исследования – влияние цифровых средств фиксации реальности, глобальной сети Интернет, сетевых коммуникаций, платформ видеохостинга на современную российскую кинодокументалистику. Изменение эстетических представлений автора и героя документального фильма; эволюция выразительных средств фильма.

Хронологические границы – исследование проведено на материале аналитического разбора 101 отечественного документального фильма, которые были созданы в период 2009-2021 гг.

Теоретико-методологические обоснования исследования

Ввиду синтетической природы кинематографа в настоящей работе использован междисциплинарный подход. Методологической основой диссертационной работы послужили такие методы, как: метод наблюдения, позволяющий в ходе изучения документальных картин выявить стилистические особенности авторского видения; описательный метод был применен для отображения используемых в неигровом кино выразительных средств; метод художественного анализа текста; сравнительный метод, который позволил выявлять сходства и различия стилевых приемов в неигровых работах; метод рассуждения по аналогии использовался для определения сходства проблемы восприятия во взаимоотношениях между автором и его героем в пространственных и пространственно-временных видах искусств; дедуктивный метод исследования был использован для того, чтобы, опираясь на уже имеющиеся в киноведении устоявшиеся и общепринятые знания, получить новые результаты в рамках своей темы исследования; метод обобщения использовался для того, чтобы перейти от конкретных эмпирических наблюдений и результатов к определению общих признаков современного этапа российской кинодокументалистики. При комплексном рассмотрении были привлечены знания из различных областей: искусствоведения, философии, эстетики, социологии, психологии, истории и теории кино, без которых было бы сложно постичь современные творческие проблемы кинодокументалистики, определить стилевые особенности выразительных средств художественно-документальных произведений, а также отметить творческие потенциалы «видеоформатов нового типа».

Научная новизна исследования

Новизна научной работы связана с изучением процессов взаимовлияния цифровой техники, новейших компьютерных технологий на трансформацию творческих проблем в неигровом кинематографе и появление «видеоформатов нового типа». В диссертации аналитически осмыслены используемые кинодокументалистами стилевые компоненты авторского почерка, охарактеризованы художественно-эстетические возможности используемых

современными художниками средств выразительности. Предпринят анализ с применением исследований в области искусствоведения, социологии, психологии, философии и теории кино, позволивший выявить наиболее значимые аспекты диссертационной работы. Описан процесс взаимосвязи цифровых новаций, портативных мобильных средств фиксации действительности, сетевых коммуникаций, медиафестивалей, платформ видеохостинга, медиатек с появлением неигровых «видеоформатов нового типа», ориентированных на социально-просветительскую деятельность, включающую аспекты воздействия на современное общество. Процессы всеобщей медиасоциализации, массовый интерес к средствам фиксации реальности повлекли за собой в визуальной культуре преобладание форм чувственного познания. Фиксация реальности в современном виде автопортрета – селфи – стала элементом самоидентификации пользователя сетевых коммуникаций. Автор неигрового фильма ориентирован на отражение документа реальной жизни героя. Герой-современник, овладевший навыками фиксации действительности в цифровой среде, может несколько идеализировать собственный образ, поскольку он уже самостоятельно формирует свой «сетевой экранный образ». В научный киноведческий лексикон вводятся такие термины, как «видеоформаты нового типа», «сетевой экранный образ». Проблема разного восприятия образа героя автором, самим героем и зрителем анализируется в междисциплинарном подходе в пространственных, синтетических, временных видах искусств. Описан процесс характерных видоизменений ландшафта экранной реальности эпохи цифровизации – развитие цифровой портативной техники способствовало не только возрастанию массового интереса к средствам фиксации реальности, но и расширению палитры творческих возможностей для художественного отражения реальности. В заключении отмечается вывод о том, что современные технические возможности являются лишь вспомогательным инструментарием в творческом процессе, тогда как решение эстетического видения и отображения окружающей реальности по-прежнему остается задачей художника-документалиста, при этом возрастает значимость овладения приемами художественных компетенций.

Практическая и теоретическая значимость работы

Полученные результаты исследования могут быть отражены в лекциях по истории и теории экранных искусств, при подготовке практических пособий для начинающих кинематографистов, режиссеров документального кино, по операторскому мастерству, режиссуре монтажа, служить практическим руководством для режиссёров и операторов, монтажеров неигрового кино на разных этапах работы над созданием документального фильма. Выводы, сделанные в ходе исследований, опираются, в том числе, на результаты практической деятельности автора диссертационной работы и позволяют определить спектр актуальных проблем, присущих современному этапу развития отечественного кинематографа. Результаты диссертационного исследования имеют значение не только для истории и теории документального творчества, но и в области искусствоведения в целом, поскольку затрагиваемые проблемы рассмотрены на материалах изобразительного искусства, кино и фотографии.

Хронологические границы работы

Исследование проведено на материале аналитического разбора 101 работы отечественной кинодокументалистики. Рассматриваются и анализируются фильмы, созданные в течение второго десятилетия двадцать первого века (2009-2021 гг.). Исследуемый период отмечается содержательным многообразием авторских видений, значительным развитием интернет-технологий, популяризацией портативных средств фиксации реальности, сетевых коммуникаций. Анализ работы режиссера, операторского мастерства, художественно-эстетических решений стилистики фильмов подразумевает исследование используемых средств выразительности кинопроизведений. Выбор фильмов в рамках исследования обусловлен исследуемым периодом.

Результаты исследования

В диссертационной работе исследован опыт современных отечественных кинодокументалистов, используемые авторами стилевые компоненты художественного видения, которые позволили расширить представления об особенностях современного неигрового кино. В ходе исследования показано, что

под воздействием цифровых технологий, интернет-пространства, сетевых коммуникаций происходят изменения во взаимоотношениях между автором, героем и зрителями, таким образом проблема различий в представлении образа современника между автором и героем фильма обретает новые формы.

Технические новации оказали влияние на массовую культуру: на конкурсных площадках появляются «видеоформаты нового типа», широкая аудитория пользователей мобильных средств фиксации реальности массово овладела практическими приемами и навыками их использования. В исследовании выявлены условия образования «видеоформатов нового типа». Спектр выразительных средств позволяет документалистам создавать художественный, авторский почерк. В работе выявлены особенности стилевого видения: используя выразительные средства эмоционального воздействия, автор передает индивидуальные особенности мироощущения, воздействует на характер отражаемой реальности.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Непрерывное совершенствование портативной цифровой фото- и видеотехники, ориентированной на массового потребителя, способствовало овладению техническими навыками пользователей среди широкой аудитории. Стремление человека к фиксации и представлению образа своего существования в сетевом пространстве нашло свое выражение в современной разновидности портрета в формате селфи. Автопортрет стал неотъемлемой частью презентации своего образа в сетевом пространстве. Пользователь сетевых коммуникаций представляет видение себя, самостоятельно редактирует, презентует зафиксированный «сетевой экранный образ» в виртуальном пространстве. Сложившиеся своеобразные особенности « сетевого экранного образа» уже вполне могут оказывать воздействие на другие виды экранной деятельности: в частности, напрямую влиять на творческий процесс создания неигрового фильма.
2. В эпоху цифровизации появляется потребность развития виртуальных кино клубов, в медиапространстве возрастает роль социально-просветительской направленности российского документального кинематографа. Особенности современного этапа документального отечественного неигрового кино дополняют

и расширяют представление о многообразии авторских видений. Выявляется своеобразие «видеоформатов нового типа» на творческих площадках, которое образуется под воздействием цифровых новаций, средств сетевых коммуникаций, платформ видеохостинга. Определяется проблема ожидания зрителем положительного образа героя современности, однако природа документального кино выражает многообразный спектр свойств человеческой природы.

3. Проблема взаимоотношений между автором и героем, уже овладевшим начальными техническими навыками современного вида автопортрета, вышла на новый этап развития. Вследствие развития цифровых технологий исследуемая проблема обрела новые формы и рассматривается в контексте определенных противоречий между представлениями автора и героя-современника.

4. Природа киностиля обладает пластичностью, может видоизменяться в направлении поиска содержательной и художественной формы. В современном кинопроцессе отмечается конвергенция профессий, совмещение профессиональных навыков способствует формированию авторского почерка. Исследованы используемые выразительные средства художественной киностилистики отечественных документалистов, среди них выявляется обращение к изобразительным решениям цветовой экспрессии как средству эмоционального воздействия, определены свойства хроматической и ахроматической пластики в ряде работ современных авторов неигрового кино. Отмечаются современные экспериментальные формы с элементами графической анимации, объемного изображения 360-градусной съемки, оказывающие воздействие на пластическую выразительность кадра.

5. Условия массового овладения техническими навыками средств фиксации действительности привели к упрощению представления значимости профессий оператора и режиссера. Стремительное технологическое совершенствование позволило энтузиастам кино самостоятельно создавать документальные ленты. Однако современные технические возможности являются лишь вспомогательным инструментарием в творческом процессе, тогда как решение эстетического видения и отображения окружающей реальности по-прежнему остается задачей художника-

документалиста. Благодаря процессу осмысления действительности из плоского иллюстративного изображения проступают глубинные черты характера отражаемой реальности, возрастает значимость овладения приемами художественных компетенций – как и ранее, главный постулат кинематографа остается неизменным: степень отображения эстетического видения в экранном документе зависит от уровня мастерства режиссера.

Материалом исследования послужили художественно-документальные произведения отечественного кинематографа, наиболее выразительные с точки зрения оригинальности режиссерских стилевых решений; материалы конкурсов кинофестивалей, обзоры и тексты прессы электронных средств массовой информации.

Соответствие паспорту научной специальности

Диссертационная работа, представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (кино-, теле- и другие экранные искусства), полностью **соответствует паспорту специальности**, научное исследование разрабатывает темы: п. 25 «Взаимодействие экранных искусств и их связь с другими видами художественного творчества»; п. 26 «Теория экранных искусств, эстетика видов и жанров»; п. 28 «Художественная и производственная специфика кинематографических профессий и специальностей»; п. 30 «Концепции и методики проведения фестивалей, конкурсов и других мероприятий».

Степень достоверности и апробация результатов

Результаты исследования были апробированы на протяжении практической деятельности автора в качестве режиссера, оператора, монтажера документальных фильмов, а также в участии в конкурсных программах многочисленных всероссийских и международных фестивалей (более 60 кинофестивалей), в том числе, в качестве председателя студенческого жюри 39 Международного студенческого фестиваля ВГИК в 2019 году, члена жюри 10 Международного 3D-стерео кинофестиваля РГГУ в 2019 году, члена жюри 11 Международного 3D-стерео кинофестиваля РГГУ в 2021 году, члена Большого жюри Национальной

Премии им. Дзиги Вертова, учрежденной Гильдией неигрового кино и телевидения, в 2022 году, члена жюри 12 Международного 3D-стерео кинофестиваля РГГУ в 2023 году. В 2021 году автор принята в члены Гильдии неигрового кино и телевидения.

Результаты исследования были представлены в виде докладов и обсуждались на научно-практических конференциях:

1. Лицо и маска – метафорический перенос в документальном фильме. 6 научно-практическая конференция «Игра в драматургии фильма». Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова. Москва, 14-15 ноября 2018;
2. Влияние научно-технического прогресса на развитие экранных видов искусств. 6 научно-практическая конференция «Инновационные технологии в кинематографе и образовании». Международный институт новых образовательных технологий РГГУ Институт Массмедиа РГГУ. Москва, 17-18 октября 2019;
3. Метафорическое осмысление острых социальных проблем в документальном кино на примере работ участников 39 Международного студенческого фестиваля ВГИК. Международная молодежная научно-практическая конференция «Кинематограф 21 века: формы репрезентации реальности». Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова. Москва, 12-14 марта 2020;
4. Проблемы продвижения документальных фильмов молодых режиссеров. Онлайн-конференция «Время действовать: какие возможности открываются для документального кино?» Фонд «Академия Российского телевидения» в рамках проекта «Школа ТЭФИ». Москва, 28 апреля 2020;
5. Влияние социальных сетей на поиск новых форм неигрового кино. Международная научно-практическая конференция «Наука сегодня: опыт традиции, инновации». НЦ «Диспут». Вологда, 29 июля 2020;
6. Этические ценности в портрете героя документального фильма. 4 международная научная конференция «Образ Родины: содержание, формирование,

актуализация». Московский художественно-промышленный институт. Москва, 18 сентября 2020;

7. Автопортрет как разновидность видеоформатов нового типа / 71 открытая международная студенческая научно-практическая конференция «СНК-2021». Московский Политехнический университет. Москва, 14 апреля 2021;

8. Гибридный формат творческих конкурсов в период пандемии. 13 международная научно-практическая конференция «Запись и воспроизведение объемных изображений в кинематографе, науке, образовании и в других областях». Международный институт новых образовательных технологий РГГУ, Институт Массмедиа РГГУ. Москва, 15-16 апреля 2021;

9. Социально-просветительская функция современного неигрового кино России. 5 международная научная конференция «Образ Родины: содержание, формирование, актуализация». Московский художественно-промышленный институт. Москва, 23 апреля 2021;

10. Фотография как выразительный компонент в современном неигровом кино. Международная конференция «Фотожурналистика: история и актуальные проблемы современности». Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Москва, 18 декабря 2021.

Структура работы

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, словаря терминов, библиографического списка (178 наименований), фильмографии (107 наименований). Общий объем диссертации – 160 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **ВВЕДЕНИИ** заявлены основные положения диссертационного исследования, определены объект и предмет, цели и задачи, обоснована актуальность и новизна исследования, указана степень научной разработанности темы и эмпирическая база исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, отражены характеристики апробации работы, её теоретическая и практическая значимость.

ГЛАВА 1 «Современный этап экранной цивилизации» состоит из четырех параграфов и двух подразделов. В ней рассмотрен ряд особенностей, присущих современному этапу развития экранной культуры, введены понятия «сетевой экранный образ», «видеоформаты нового типа», проанализирована значимость цифровых технологий. Современная модель общества потребления оказала существенное влияние на разнообразие вкусовых предпочтений, в том числе, и на пользователей средств фиксации реальности, средств сетевых коммуникаций. Активная аудитория пользователей направила фокус внимания на процесс самопознания путем выражения собственного видения реальности, тем самым своеобразно привнесла новую грань в экранную культуру. Однако бытовое видение реальности становится существенным препятствием на пути эстетического восприятия.

В параграфе 1.1. «Революция технических возможностей экранных форм неигрового кино» рассматриваются цифровые технологии, которые сделали доступной возможность визуализации конкретного события истории для каждого индивидуума, в связи с чем широкое распространение получило явление размещения в интернете видеоинформации любой тематики: от повседневной, бытовой до псевдонаучной. Такого рода массовое увлечение аудитории пользователей техническими средствами фиксации реальности, в значительной мере, представляется документальными изображениями. Потенциальный герой-современник документального фильма может уже активно пользоваться сетевыми коммуникационными технологиями и самостоятельно создавать цифровой контент, отражающий манифестацию личностных установок, что в дальнейшем может стать препятствием для документального отражения реальности. При этом в большинстве случаев в интернет-пространстве современный пользователь самостоятельно создает свой экранный образ, который следует определить как «сетевой экранный образ». Упрощение самого процесса съемки значительно расширяет круг желающих снять собственный документальный фильм, и, как следствие, способствует появлению большого числа разных – как по направлению, так и по качеству – видеоработ. Современник занимает уже довольно активную

творческую позицию, часто транслируя собственное бытовое видение реальности. При этом пользователь, создающий аудиовизуальный контент, следит, по большей части, за поддержанием презентабельности своего «сетевого экранного образа». Можно предположить, что мобильная видеотехника, средства сетевых коммуникаций способствовали переходу эстетической проблемы восприятия искусства на новую ступень эволюции во взаимоотношениях между автором и героем, между произведением и зрительской аудиторией.

В параграфе 1.2. «Социально-просветительская роль документального кино в медиaprостранстве» изучается перечень российских кинофестивалей, характерные особенности отечественных конкурсных площадок. Разобраны основные тематические направленности конкурсных площадок, определена значимость фестивального движения как среза современной экранной культуры. Среди разнообразия тем творческого поиска документального кино прослеживается интерес режиссеров к экзистенциальным проблемам – проблеме отчуждения человека от общества, проблеме одиночества, проблеме поиска человеком своего места в жизни, проблеме поиска внутреннего «Я». Кинодокументалисты раскрывают уникальность личности героев, ведь герои являются частью бытия, и через их отражение формируется представление о бытии окружающего мира. Социально-ориентированные документальные фильмы позволяют отразить не только узконациональные, но и общечеловеческие проблемы, расширяя границы восприятия объективной реальности. Отраженные кинодокументалистами экзистенциальные проблемы позволяют передать восприятие человека с его индивидуальными особенностями, в фокусе его видения проблем и ощущения бытия. Зачастую после фестивальной жизни кинокартины авторы ограничиваются лишь публикацией трейлера фильма, и ленту не представляется возможным увидеть в полной версии в интернет-пространстве. Проблема возможности просмотра фильма затрагивает не только далеко не развлекательную функцию неигрового кино, но и отсутствие продвижения картины самим автором. Социальная и познавательная функции документального кино при развитии интернет-каналов, платформ видеохостингов, интернет-

киноклубов расширяют возможность привлечения внимания аудитории к кинодокументалистике.

В параграфе 1.3. «Авторский почерк в отечественном неигровом кино» анализируются используемые стилевые приемы в современных работах режиссеров неигрового кино. Авторское произведение содержит характерные признаки индивидуального почерка его создателя. С помощью метода сравнительного анализа рассмотрены используемые художественные средства киностилистики отечественных документалистов. Образное видение автора оказывает влияние на формирование стилистики фильма, определение сферы интереса режиссера, его художественно-образное осмысление мира. В качестве примера исследования выделен спектр авторских видений на тему жизни человека в российской глубинке. В ходе исследования документальных работ «Человек неунывающий» (реж. А. Кончаловский, 2020), «Русская народная злоба дня» (реж. А. Александров, 2020), «Не уходи отсюда» (реж. М. Труш, 2019) и др. отмечены особенности стилового решения, которые позволяют авторам отражать картину реальности в рамках своего видения и восприятия реальности, создавая свой уникальный авторский почерк.

Параграф 1.4. «Проблема поиска оригинальной формы: видеоформаты нового типа на творческих площадках» посвящен исследованию развития современных видеотехнологий, которые свободно предоставляют возможности для каждого желающего почувствовать себя оператором, монтажником или редактором. Современные пользователи фото- и видеокамер наполняют сетевое пространство, в большинстве своем, весьма слабым по содержанию любительским контентом. Однако среди тривиальной массы видеоматериалов в пространстве сетевых коммуникаций единично выкристаллизовываются содержательные видеоролики. В условиях расширения спектра технических возможностей инструментарий видеосъемки обновляется, съемочный процесс становится более удобным и мобильным. Массовый интерес к видеороликам любительского характера постепенно оказал влияние и на современное кинофестивальное движение. Все чаще на творческих площадках можно наблюдать появление

видеороликов из сетевого контента. Некоторые площадки творческих киноконкурсов, наряду с основными общепринятыми номинациями фильмов, ввели новые категории номинантов – видеоролики, созданные авторами сетевого контента. Блогерское движение осуществило доступную коммуникативную форму видения реальности для массовой аудитории зрителей. В различных сетевых коммуникациях, платформах видеохостинга человек свободно осуществляет презентацию себя путем публикации фото- и видеоматериала с сопровождением текста, самостоятельно редактирует видение себя в глобальном сетевом пространстве. Включение в фестивальную программу новых номинаций для работ, созданных на платформах видеохостинга, свидетельствует о признании современных форматов контента. **В подразделе 1.4.1. «Пространство аудиовизуальной коммуникации»** определяются факторы, способствующие появлению «видеоформатов нового типа», среди них: доступность овладения среднетехническими навыками массовой аудиторией пользователей средств фиксации реальности; технические возможности смартфона – карманного компьютера; активно вовлеченная аудитория творцов-любителей в интернет-среде, распространяющая аудиовизуальный контент посредством сетевых коммуникаций. В интернет-пространстве движущийся массив видеоматериалов, созданных творцами-любителями, формирует у пользовательской интернет-аудитории своеобразные эстетические предпочтения, оказывающие опосредованное влияние на проблемы восприятия современной экранной культуры. **В подразделе 1.4.2. «Путь к зрителю в контексте современных электронных СМИ: роль виртуальных кино клубов в эпоху цифровизации»** представлен краткий обзор виртуальных творческих площадок, которые несут важную просветительскую миссию – поддерживают связь между автором и зрительской аудиторией, отслеживают актуальные неигровые ленты современности, расширяют и формируют собственные фильмотеки. Использование гибридных форматов в виде онлайн и офлайн-показов предоставляет возможность удаленного просмотра конкурсной программы, обсуждения работ с авторами, участие в мастер-классах, специальных кинопоказах,

что позволяет повысить интерес к фестивальному движению и существенно расширить зрительскую аудиторию проводимых творческих конкурсов. В профессиональной среде на кинофестивальных площадках не всегда можно наблюдать заполненные залы. Зачастую на показах фильмов можно увидеть, что в зале присутствуют лишь представители творческих коллективов, и порой только на своих фильмах, а также преданные ценители кинодокументалистики. Следует отметить значимость виртуальных кино клубов – медиатеки способны благоприятно воздействовать на зрительскую культуру кинопросмотра. Отечественные документальные фильмы продолжают быть рассредоточенными в интернет-пространстве, и найти некоторые фильмы последних лет даже в поисковой сети иногда не представляется возможным. Своей работой кино клубы все больше вовлекают мыслящую публику, желающую ознакомиться с богатым разнообразием отечественной кинодокументалистики.

ГЛАВА 2 «Творческие проблемы в современном документальном кинематографе» состоит из трех параграфов и восьми подразделов. В ней описываются творческие особенности, проблемы отечественной современной кинодокументалистики. Выделены два отличимых по свойствам типа проблем взаимодействия между автором, героем и зрителем. 1. Режиссер – герой. Проблема восприятия героем своего экранного образа. 2. Режиссер – герой – зритель. Проблема представления зрителям образа героя-современника.

Параграф 2.1. «Современная концепция восприятия героя». Отражена проблема идеализированного, в большинстве своем, ожидания героя документального фильма своего экранного образа, нежели его правдивого отражения, свойственного природе кинодокументалистики. Особенности восприятия портрета отражены в сравнении с аналогичными проблемами в других видах искусств. Режиссер документального кино, исследуя природу человека, отбирает в качестве объекта исследования именно реальную человеческую жизнь со всеми ее добродетелями и пороками. Перед режиссером стоит задача исследовать, осмыслить портрет героя-современника, но, если герой обладает порочными качествами, зритель с легкостью может не принять героя.

Представления об актуальных общественных интересах мотивируют кинодокументалистов на путь дальнейшего создания портретов современности, и потому зрительская реакция на произведение автора является неким социальным маяком, сигнализирующим общественное настроение. По прошествии времени документальные портреты поддаются процессу переосмысления, картины могут раскрываться в новом облике, а потому при разных установках между зрителем картины и ее режиссером не существует неправых – это лишь следствие различной природы восприятия киноленты и вопрос, требующий времени для ее осознания.

Подраздел 2.1.1. «Проблема представления зрителям образа героя-современника». Сопоставление зрителя с героем документальной киноленты усиливает его сопереживание и способствует большей степени вовлеченности в повествование реальной истории. При этом от режиссера, который выбрал в качестве героя человека с негативным жизненным опытом, может потребоваться больше информационных и просветительских усилий, чтобы раскрыть идею фильма для зрительской аудитории. В случае существенных отличий между ценностными установками героя и его зрительской аудиторией процесс сопоставления может привести к обратному эффекту – неприятию такого героя. Степень эмоциональной вовлеченности зрительской аудитории имеет связь с процессом самоидентификации. На избирательность восприятия могут оказывать влияние интересы, установки, система ценностей и представлений, а также потребности личности. Проблема восприятия героя обладает рядом особенностей, присущих нынешнему этапу развития различных видов искусств, и сопровождает художников на протяжении всего творческого пути.

Подраздел 2.1.2. «Мутация авторской позиции». Поскольку камера стала привычным атрибутом повседневности, отсутствие мотивации у героя-современника в его документальном отражении становится серьезной проблемой для режиссера нынешнего времени. В сетевых коммуникациях представление о своем «сетевом экранном образе» массово формируют сами же пользователи социальных сетей. Герой-современник вполне может воспринимать фильм как продолжение своего «сетевого экранного образа». Однако представление героем фильма как некой

формы презентационного видеоролика может отрицательно сказаться на плодотворности рабочих отношений. При этом, в отличие от незаинтересованного в своем экранном отражении героя, герой, имеющий мотивацию в создании своего документального отражения, может руководствоваться определенным видением своего «сетевого экранного образа», что, в свою очередь, может конфликтовать с режиссерскими задачами и также осложнить съемочный процесс. Каждый экранный вид имеет свои, присущие ему особенности, и режиссеры смело адаптируют свои документальные фильмы под востребованные видеоформаты социальных сетей. Отмечается, что часть зрительской аудитории, комментируя документальные видеоролики, обращается непосредственно как бы напрямую к героям, воспринимая их как авторов аудиовизуальных публикаций. Высокая производимость видеороликов блогерами привела к мутации авторской позиции – в интернет-пространстве зритель в уже не фокусирует внимание на работе режиссера и зачастую может видеть лишь героя-современника, открыто повествующего свое мироощущение. Таким образом, можно предположить, что зрители, привыкшие к видеоформатам сетевых коммуникаций, уже по инерции могут воспринимать героев документальных видеороликов как авторов, транслирующих собственное видение реальности.

Подраздел 2.1.3. «Этические принципы в деятельности автора». Режиссер документального кино, в большинстве случаев, созависим от своего героя, и каким получится фильм, зависит от степени продуктивности их союза. С другой стороны, среди режиссеров-документалистов есть такие, кто руководствуется иными принципами во взаимоотношениях автора и героя, не принимая во внимание отношение героя к его отражаемому образу, и эта проблема касается этических принципов авторской позиции.

Подраздел 2.1.4. «Проблема восприятия героем своего экранного образа» посвящен исследованию взаимосвязи развития цифровых технологий с проблемой видения героя в экранном документе, которая обретает новые формы: в контексте выявляются определенные противоречия между представлениями автора и героя создаваемого портрета. Герой документальной ленты, в отличие от профессионала, не является, как правило, специалистом в области кинематографии

и не может представлять фильм отдельными составными компонентами киноязыка. При этом показ чернового монтажа фильма профессионально не подготовленному герою или зрителю может привести к отсутствию видения картины в целом. Неподготовленный зритель будет заострять внимание на внешних деталях, второстепенных элементах черновых работ монтажа, тем самым теряя общее представление о документальном фильме. Социальные сети популяризируют среди пользователей платформ стремление к фиксации реальности как к представлению себя в формате цифрового автопортрета. «Сетевой экраный образ» стал зримым самим пользователем социальных сетей и его собственное видение стало вещественным. Реальный герой, воспринимающий процесс создания портрета как игру, может впоследствии отказаться от своего экранного отражения, но, когда уже проделана немалая работа по созданию образа, данная проблема может оказаться для режиссера серьезнейшим барьером, который потребует внесения конструктивных изменений в структуру фильма.

В параграфе 2.2. «Пластическая выразительность кадра в цифровую эпоху» рассматриваются работы режиссеров, чьи эстетические потребности обращены в большей степени к палитре художественных средств. Расширение познавательного диапазона содержания картины происходит через погружение в изобразительную силу фильма. При выборе цветового решения авторы неигрового кино интуитивно обращаются к психологическому явлению – ассоциативной связи, способной активизировать художественное вкрапление в образную ткань фильма. Зачастую видеоматериал документального фильма создается в условиях репортажной съемки, поэтому симультанный контраст может выступать как цветовое пятно, отвлекающее или перетягивающее внимание зрителя с главного объекта съемки на второстепенную деталь. При таком положении видеосъемки оператор картины может столкнуться с проблемой цветового решения видеоматериала, поэтому мастерство профессии оператора определяется, в том числе, и умением оперативного видения, восприятия цветовой гармонии, независимо от затруднительных условий съемки. Проблема цвета в документальном кино – это не только проблема режиссера, но и проблема

оператора, монтажера. Активная авторская позиция в совокупности с современными технологиями съемки помогает режиссерам решать непростые творческие задачи, находить свое пластическое, художественное отражение действительности. **В подразделе 2.2.1. «Проблема художественной формы»** описаны условия создания документального фильма, которые часто могут иметь непредвиденный характер, тем более, что другого, более подходящего момента для возможности создания фильма может и вовсе не произойти. Вместе с тем, кинолента станет уязвимой в отношении ее художественного решения, если не удастся достичь гармоничного соответствия идеи фильма и используемых средств выразительности. **Подраздел 2.2.2. «Ахроматическая цветовая гамма»** рассматривает комплементарное сочетание цветов, которое в условиях репортажной съемки способствует сглаживаю пестрящих артефактов. Выделяя определенное сочетание цветов, режиссер акцентирует внимание на предмете, наполняя его дополнительным содержанием. Кинодокументалисты, обращаясь к средствам пластической выразительности кадра, избирают ахроматическую палитру не случайным образом. Цветообразные ощущения позволяют увеличить глубину восприятия картины. Смысловой цвет выразительной черно-серо-белой гаммы выступает как активное художественное средство видения автора, позволяет сгладить пестрящие элементы внутрикадрового пространства, определяет цветовое звучание картины. Современные съемочные камеры настроены на повседневное, цветное изображение, поэтому на решение создания фильма в монохромной гамме влияют мотивы авторской концепции цветового видения киноленты. **Подраздел 2.2.3. «Хроматическая избирательность как инструмент выразительности».** Визуальная культура, обращенная к выразительной силе цвета, позволяет художнику расставлять эмоциональные акценты. Зачастую кинодокументалисты воспринимают фактичность цвета за некую данность. Не все режиссеры в своем творчестве обращаются к выразительным функциям цвета, многие не используют потенциал технических средств цветокоррекции, отдавая предпочтение минимальной эстетической обработке видеоматериала. Устремленность к комплементарным сочетаниям цветов в киноленте зависит от степени эстетических

потребностей автора. В условиях съемки документального кино бывают затруднительные ситуации, когда не представляется возможность повлиять на пластическую выразительность кадра. Видеоматериалы фильма, отражающие спонтанно запечатленные предметы в кадре, могут диссонировать с образом героя. Авторская установка, направленная на выразительность съемки, соответствующей сюжету картины, наполняет ленту художественным колоритом, способным выражать содержание фильма. Цветовая избирательность – инструмент, позволяющий автору выйти на новый уровень смыслового пространства.

Подраздел 2.2.4. «Цветовая экспрессия как средство эмоционального воздействия». При использовании многоцветного и монохромного изображения в качестве выразительного средства кино определяющим фактором развития характера художественного решения документальной киноленты становится история героя и окружающая его среда, а также сюжетообразующие детали картины действительности. На примере рассмотренных современных российских лент неигрового кино, созданных в 2009-2021 гг., прослеживается обращение документалистов к цвету как инструменту выразительного отражения запечатлеваемой реальности. Анализ работы по выбору цветового исполнения киноленты, где цвет выступает как инструмент выразительного отражения запечатлеваемой реальности, позволяет ярче воспринимать авторскую интонацию режиссера фильма. Используя выразительные средства эмоционального воздействия, авторы передают индивидуальные особенности своего мироощущения, воздействуют на стилевое решение отражаемой реальности.

В параграфе 2.3. «Эстетика нового экрана цифровой эпохи» рассматривается интернет-пространство, представляющее возможность пользователям социальных сетей производить и распространять собственный видеоконтент. Фиксируя реальность, создатели видеоконтента зачастую привлекают зрительскую аудиторию демонстрацией своей повседневной жизни в формате неотредактированного видеоматериала. Массовое использование технологий создания видеороликов привело к проблеме общего спада значимости содержания и формы экранного искусства. Ориентированная на потребительский

спрос массовая культура сетевого движения постепенно формирует свои ценностные критерии видеоконтента. Мера успеха видеоконтента зависит от количества привлеченной аудитории зрителей, приводящей к монетизации видеороликов. Молодые авторы сетевого контента, привлекая внимание к своему любительскому творчеству, могут иметь более чем миллионную аудиторию зрителей. Производимые видеоролики массовой культуры уже оказывают влияние на зрелищное разнообразие современного экрана. Широкая аудитория пользователей социальных сетей отдает свое зрительское предпочтение видеороликам, где присутствуют такие характерные особенности, как публичная исповедальность, миниатюрность, клиповость, съемка ручной камерой, документальность изображения, возможность интерактивной связи с автором-героем видеоролика. Интерактивная связь зрителей с автором позволяет в реальном времени вовлекать зрительскую аудиторию в процесс слежения за трансляцией событий из жизни героя. Сетевой видеоконтент оказывает положительное воздействие на активность конкурентной среды, которая уже проявляется качественным разнообразием содержательных видеороликов на площадках кинофестивалей. Создание документального фильма требует от автора осмысления отражаемой действительности при основательном погружении в идею, материалы фильма. Процесс создания кино не сиюминутен, однако авторам-документалистам, по всей видимости, следует учитывать особенности развития сетевого видеоконтента: экспериментировать с формой, принимать во внимание способы продвижения фильма в глобальной сети. Развитие технического прогресса привело к проблемам спада содержательности производимого видеоконтента, недостатка компетентности среди видеолюбителей. Тем не менее, производимый любительской аудиторией видеоконтент образует объемный, непрерывно движимый массив информации, который вносит свои пестрые вкрапления в эпоху цифрового экрана.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ подводятся итоги диссертационного исследования: приводятся теоретические выводы относительно современного этапа эволюции экранного образа в неигровом кино, делаются практические выводы на основе

исследования документальных кинолент, сетевого видеоконтента исследуемого периода, выделяются проблемы эстетического характера.

Основные положения диссертации отражены в 10 научных статьях, из них 5 опубликованы в изданиях из перечня ВАК РФ.

Публикации в журналах, включенных в перечень ВАК РФ:

1. Штандке А.А. Социальная проблематика в творчестве начинающих режиссеров-документалистов // Вестник ВГИК. – 2020. – № 1 (43). – С. 62-73. (0,46 а. л.)
2. Штандке А.А. Современные формы фиксации реальности в формате видеохостинга // Вестник ВГИК. – 2020. – № 3 (45). – С. 134-144. (0,52 а. л.)
3. Штандке А. А. Выразительная функция цвета в современном неигровом кино // Вестник ВГИК. – 2020. – № 4 (46). – С. 72-81. (0,45 а. л.)
4. Штандке А. А. Проблемы видения образа героя-современника в неигровом кино. // Вестник ВГИК. – 2021. – № 2 (48). – С. 68-78. (0,59 а. л.)
5. Штандке А. А. Понятие «сетевой экранной образ» в срезе экранной культуры 2010-х годов. // Вестник ВГИК. – 2022. – № 3 (53). – С. 59-69. (0,65 а. л.)

Публикации в других изданиях:

1. Штандке А.А. Проблемы экологии в документальном фильме начинающего режиссера Наиниши Дедхиа «Пиранья» / Кинематограф 21 века: формы репрезентации реальности / Под ред. Д.В. Кобленковой. Материалы международной молодежной научно-практической конференции (Москва, 12-14 марта 2020г.). – Москва: ВГИК, 2020. – С. 51-56. (0,14 а. л.)
2. Штандке А.А. Влияние социальных сетей на поиск новых форм неигрового кино / Наука сегодня: опыт традиции, инновации: материалы международной научно-практической конференции (Вологда, 29 июля 2020 г.). – Вологда: НЦ «Диспут», 2020. – С. 78-79. (0,14 а. л.)

3. Штандке А.А. Этические ценности в портрете героя документального фильма / Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: материалы 4 международной научной конференции (Москва, 18 сентября 2020 г.). – Москва: МХПИ, 2020. – С. 676-679. (0,11 а. л.)
4. Штандке А.А. Гибридный формат творческих конкурсов в период пандемии / Запись и воспроизведение объемных изображений в кинематографе, науке, образовании и в других областях: материалы 13 международной научно-практической конференции (Москва 15-16 апреля 2021г.). – Москва: РГГУ, 2021. – С. 279-283. (0,29 а. л.)
5. Штандке А.А. Социально-просветительская функция современного неигрового кино России / Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: материалы 5 международной научной конференции (Москва, 23 апреля 2021г.). – Москва: МХПИ, 2021. – С. 638-640. (0,14 а. л.)

Общий объем опубликованных работ по теме исследования составляет 3,49 авторских листа.