

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

«Сатанинский цикл»

в кинематографе русского модерна

УДК 791.43.03

ORCID: 0009-0003-2183-5402

Автор: Пальшикова Мария Александровна, старший научный сотрудник Аналитического отдела НИЦКиЭИ ВГИКа.

Аннотация: В статье рассматриваются основные способы бытования образа дьявола на отечественном экране 1911–1919 гг. — от первых несистематических появлений до картин «сатанинского цикла», например «Портрет Дориана Грея» Всеволода Мейерхольда и «Девы горы» Александра Санина. Устанавливаются два источника «демонической» природы подобных лент. Особое внимание уделяется фильмам, которые прежде либо не входили в сферу особого интереса исследователей, либо не рассматривались в рамках обозначенного тематического направления: «Смерть богов» («Юлиан Отступник») Владимира Касьянова, «Отец Сергей» Якова Протазанова.

Ключевые слова: «сатанинский цикл», кино модерна, Серебряный век, Мейерхольд, Касьянов, Протазанов, гностицизм, христианские мотивы

FILM THEORY AND FILM HISTORY | AUDIOVISUAL ARTS**The Satanic Cycle in the Cinema of Russian Modernism**

UDC 791.43.03

ORCID: 0009-0003-2183-5402

Author: Maria A. Palshkova, senior researcher, S.A. Gerasimov All-Russian State Institute of Cinematography (VGIK), Moscow.

Abstract: The article examines the main ways of existence of the image of the devil on the Russian prerevolutionary screen in 1911–1919-es — from the first unsystematic appearances to the "Satanic cycle" (it includes such films as "Portrait of Dorian Gray", dir. Vsevolod Meyerhold, and "Maiden Mountains", dir. Alexander Sanin). Two sources of the "demonic" nature of such films are being established. Special attention is paid to films that were previously either not included in the sphere of special interest of researchers, or were not considered within the framework of the designated thematic area: "Death of the Gods" ("Julian the Apostate"), dir. Vladimir Kasyanov, and "Father Sergius", dir. Yakov Protazanov.

Key words: "the Satanic cycle", early modernist films, The Silver Age, Meyerhold, Kasyanov, Protazanov, gnosticism, Christian motifs

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА**О принципах визуализации анимационного хронотопа**

УДК 785.5.05: 785.534.6

ORCID: 0000-0002-5098-6897

Автор: Фомина Виктория Андреевна, кандидат искусствоведения, доцент Московского Государственного Психолого-Педагогического Университета (МГППУ), директор Медиа-музея духовной истории.

Аннотация: Анимационные технологии дают уникальные возможности экранизации и драматургического осмысления четырехмерного пространства. Междисциплинарные исследования хронотопа повлияли на развитие ряда областей знаний: физики, биологии, психологии, литературоведения.

Осмысление этих принципов в контексте анимационной драматургии позволяет анализировать взаимосвязь пространства и сюжета анимационного фильма.

Ключевые слова: хронотоп, сюжет, персонаж-медиатор, драматургия, пространство, анимация, А. Ухтомский, М. Бахтин, Б. Раушенбах, Ю. Лотман

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

On the Principles of Visualization of an Animated Chronotope

UDC 785.5.05: 785.534.6

ORCID: 0000-0002-5098-6897

Author: *Victoriya A. Fomina*, PhD in Art history, associate professor, Moscow State University of Psychology and Education, director of the Media Museum of Spiritual History

Abstract: Animation technologies provide unique opportunities for film adaptation and dramatic understanding of four-dimensional space. Interdisciplinary studies of the chronotope influenced the development of a number of fields of knowledge: physics, biology, psychology, literary criticism. Understanding these principles in the context of animated drama allows us to analyze the relationship between space and the plot of an animated film.

Key words: chronotope, plot, mediator, dramaturgy, space, animation, A. Ukhomsky, M. Bakhtin, B. Rauschenbach, Y. Lotman

Интонация автора в экранном образе реальности

УДК 791.43.01

ORCID: 0009-0003-7003-8354

Автор: *Конева Мария Николаевна*, соискатель ученой степени кандидата наук 3 года обучения в аспирантуре ФГБОУ ВО «Всероссийского государственного института кинематогра-

фии имени С.А. Герасимова» (ВГИК); доцент кафедры звукорежиссуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ).

Аннотация: На примерах звуковых решений фильмов режиссера С.В. Лозницы «Аустерлиц» и «День Победы» исследуется, как выбор определенных художественных приемов и техник в создании фоносферы документального фильма влияет на формирование особого эмоционально-семантического пространства. Внимание акцентируется на тандемной работе режиссера со звукорежиссером В.И. Головницким, в результате которой формируются аудиальные способы проявления имплицитного авторского присутствия.

Ключевые слова: документальный кинематограф, звукорежиссура, фонограмма фильма, шумы, киномузыка

An author's intonation in the screen image

UDC 791.43.01

ORCID: 0009-0003-7003-8354

Authors: *Maria N. Koneva*, Ph.D. candidate of 3 year of postgraduate studies at the All-Russian State Institute of Cinematography named after S.A. Gerasimov (VGIK); Associate Professor of the Department of Sound Engineering, St.Petersburg State Institute of Cinema and Television (SPbGIKiT).

Abstract: Using the soundtracks for the films Austerlitz and Victory Day directed by S.V. Loznitsa as examples, the article studies how the choice of particular artistic devices and techniques used in designing the sound score of a documentary film creates a special emotional and semantic space. Attention focuses on the director's tandem work with his sound editor

V.I. Golovniky, which results in forming auditory ways of manifesting the author's implicit presence.

Key words: documentary cinematography, S.V. Loznitsa, V.I. Golovniky, sound engineering, film soundtrack, motivated film music, noise, musical dramaturgy

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Кинографика как область графического дизайна

УДК 791.43.01(55)+655.28.027

ORCID: 0000-0002-8874-4527

ORCID: 0009-0005-0802-5709

Авторы: *Вильчинская-Бутенко Марина Эдуардовна*, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой истории и теории дизайна и медиакоммуникаций, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна;

Сулейманфар Захра, аспирант третьего курса Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Аннотация: На основе фильмов иранского кино в статье обосновываются терминологические определения понятия «кинографика», рассматриваемого как самостоятельная область графического дизайна при формообразовании титров. Выделяется ряд принципов эмоционально-образного подхода к созданию кинотитров как метода кодирования утилитарно-практических функций и критерия создания эмоциональных впечатлений, которые, согласно замыслу дизайнера, должны возникать у потребителя кинопродукции. Рассматриваются такие аспекты, как баланс, иерархия, акцент, цвет и композиционная целостность титров.

Ключевые слова: кинографика, графический дизайн, моушн-графика, кинетическая типографика

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

Cinema Graphics as a Field of Graphic Design

UDC 791.43.01(55)+655.28.027

ORCID: 0000-0002-8874-4527

ORCID: 0009-0005-0802-5709

Authors: *Marina E. Vilchinskaya-Butenko*, PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department Chair of History and Theory of Gesign and Media Communications, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design;

Zahra Soleymanfar, Third-year PhD student, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

Abstract: Based on films of Iranian cinema, the article substantiates terminological definitions of the term “cinema graphics” as an independent field of graphic design in forming of film titles. It also highlights a number of principles of emotional and visual approach to the creation of film titles as a way of encoding utilitarian and practical functions and a tool for creating emotional impressions, which, according to the designer's intent, the consumer of film products should experience. Aspects such as balance, hierarchy, accent, colour and compositional integrity of titles are considered

Key words: cinema graphics, graphic design, motion graphics, kinetic typography

Создание тишины в фонограмме и художественном образе

фильма: опыты педагогической звукоорежиссуры

УДК 791.43.01

ORCID: 0000-0003-0788-3742

ORCID: 0000-0002-2270-7758

Авторы: *Михеева Юлия Всеволодовна*, доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры звукорежиссуры Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК);

Русинова Елена Анатольевна, доктор искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой звукорежиссуры, профессор кафедры, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)

Аннотация: В статье, посвященной исследованию тишины как явления в звуковом ряде фильма, излагаются основные подходы к формированию тишины в фонограмме фильма во время обучения студентов-звукорежиссеров. Этапы учебного процесса включают освоение не только технологического, но и культурно-эстетического аспектов в звуковом решении «тихих мест» кинофильма. Приводятся фрагменты бесед со звукорежиссерами — практиками, педагогами и руководителями мастерских кафедры звукорежиссуры ВГИК.

Ключевые слова: звукорежиссура, ВГИК, фонограмма, художественный образ, звуковое решение фильма, тишина, молчание, пауза

Creating Silence in the Soundtrack and the Aesthetics of the Film: Academic Principles

UDC 791.43.01

ORCID: 0000-0003-0788-3742

ORCID: 0000-0002-2270-7758

Authors: *Julia V. Mikhееva*, Doctor of Art Studies, Professor, Department of

Sound Design, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK);

Elena A. Rusinova, Doctor of Art Studies, Senior Lecturer, Head and Professor of the Department of Sound Design, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK)

Abstract: The article dedicated to the study of silence as a phenomenon in the film soundtrack outlines the main approaches to the forming of silence in a film soundtrack in the student sound designers' education. The stages of the educational process include mastering of not only technological, but also cultural and aesthetic aspects of sound design of the film's "silent pieces". The article includes interviews with sound editors - practitioners, instructors and heads of workshops at the VGIK Department of Sound Editing

Key words: sound design, VGIK, film soundtrack, artistic image, sound design of a film, silence, non-speaking, pause, audio-visual analysis of a film

Монтажный принцип построения эскиза к фильму

УДК 7.013

ORCID: 009-0003-9092-8872

Автор: *Свешников Александр Вячеславович*, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры рисунка и живописи Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье рассматривается проблема построения изобразительного ряда (раскадровка, экспликация, эскизы) к будущему кинофильму. Такие методы решения задач, как передача настроения,

характера архитектуры, персонажей, образа действия, — всё это хорошо известные задачи. Однако реже учитывается монтажный ряд будущего фильма, отношения между отдельными эскизами, динамика развития действия, предвосхищение монтажного решения как фильма в целом, так и отдельных эпизодов. В статье приводятся примеры некоторых закономерностей монтажа, описанные в работе С.М. Эйзенштейна, и тех принципов, которые необходимо использовать при создании предварительных эскизов.

Ключевые слова: монтаж, раскадровка, экспликация, эскиз к фильму

Montage Principle in Sketching for a Film

UDC 7.013

ORCID: 009-0003-9092-8872

Author: *Aleksandr V. Sveshnikov*, Doctor of Art Studies, Professor at the Department of Drawing and Painting, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: The article discusses the problem of creating a visual design (storyboard, explication, sketches) for a future film. Such approaches as catching the spirit, architectural style, kind of characters and their line of action are well known. However, certain things are taken into account less often, such as editing sequence of the future film, interrelation between separate sketches, dynamics of the on-screen developments, and anticipation of the editing choices both in the film in general and in separate scenes. The article provides examples of some editing patterns described in S.M. Eisenstein's works, and

the principles to apply when creating draft sketches.

Key words: editing, storyboarding, explication, sketch for the film

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Модификация эстетико-семиотической структуры экранной культуры: исторический контекст

УДК 008

ORCID: 0000-0002-9187-7080

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

Аннотация: Предметом анализа в статье является художественная трансформация экранной культуры, основанной на синтезе техники и творчества. Будучи тесно связанной с аудиовизуальными новациями, экранная культура модифицировалась в своем социально-эстетическом развитии, пройдя путь от эпохи модерна и постмодерна до «компьютеризма» как итога цифровой революции. Автор, теоретически обосновывая эволюцию эстетико-семиотической структуры экранной культуры, опирается на междисциплинарный подход, используя методы анализа разных гуманитарных наук: культурологии и искусствоведения, эстетики и семиотики.

Ключевые слова: экран, экранная культура, аудиовизуальные технологии, семиотика, эстетика кадра, модернизм, постмодернизм, информационная эпоха, компьютеризм, цифровая эстетика

SCREEN CULTURE | CULTUROLOGY. PHILOSOPHY

Modification of the Aesthetic-Semiotic Structure of Screen Culture: Historical Context

UDC 008

ORCID: 0000-0002-9187-7080

Author: *Natalia B. Kirillova*, Doctor of Cultural Studies, Professor, Chair of the Department of Cultural Studies and Socio-Cultural Activities, Ural Federal University named after B.N. Yeltsin.

Abstract: The article analyses an artistic transformation of screen culture based on the synthesis of technology and art. Being closely connected to audio-visual innovations, screen culture has been modified in its socio-aesthetic development, going from the era of modernity and postmodernity to “computer-centrism” as a result of the digital revolution. The author while theoretically substantiating the evolution of the aesthetic-semiotic structure of screen culture relies on an interdisciplinary approach, using methods of analysis of various humanities: cultural studies and art history, aesthetics and semiotics.

Key words: screen, screen culture, audiovisual technologies, semiotics, aesthetics of the frame, modernism, postmodernism, information age, computercentrism, digital aesthetics

Кинокостюм как средство создания достоверного исторического образа

УДК 778.5.01.041

ORCID: 0009-0009-8688-3177

Автор: *Крючкова Анна Сергеевна*, аспирант 2 курса Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье описываются и анализируются приёмы воссозда-

ния исторической достоверности художниками в процессе работы над историческими костюмами в кино. Предпринята попытка выявить наиболее общие тенденции в работе художников по костюмам при создании исторических кинообразов. В статье также анализируется процесс формирования у зрителей представлений о прошлом на основе художественных образов, создаваемых киноискусством.

Ключевые слова: костюм, историческая достоверность, художественная выразительность, кинообраз, образы прошлого, киноискусство

Film costume as a means of creating a reliable historical image

UDC 7.013

ORCID: 0009-0003-9092-8872

Author: *Anna S. Kryuchkova*, PhD student, 2nd year, Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: The article describes and analyses techniques for recreating historical accuracy by designers while working on historical costumes for a film. It attempts to identify the most general trends in the work of costume designers when creating historical film images. The article also analyses the process of forming viewers' ideas about the past based on artistic images created by cinema.

Key words: images of the past, costume, historical authenticity, artistic expressiveness, movie character

Живопись и кинематограф: преемственность изобразительных решений

УДК 791.43.01

ORCID: 0000-0002-7094-2314

Автор: *Шмакова Евгения Юрьевна*, аспирант Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова (ВГИК).

Аннотация: Статья посвящена вопросу преемственности кинематографом выразительных возможностей изобразительного искусства. Грамотное применение заимствованных из живописи композиционных, цветовых и светотеневых решений в аудиовизуальном произведении способствует развитию экранной образности кино как искусства. Сопоставительный анализ отдельных визуальных приемов позволяет выявить закономерности их использования, сделать выводы о необходимости их включения в произведения киноискусства для развития экранной образности в целом.

Ключевые слова: кинематограф, живопись, изобразительное решение, цвет, композиция, свет

Painting and Cinema: Continuity of Visual Approach

UDC 791.43.01

ORCID: 0000-0002-7094-2314

Author: *Evgeniya Yu. Shmakova*, Postgraduate Student, S.A. Gerasimov All-Russian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: The article investigates the cinema as inheriting expressive means of fine art. Correct use of composition, colour and light and shade formulas adopted from painting in an audio-visual work contributes to the development of screen imagery of cinematic art. A comparative analysis of individual visual techniques identifies logics of their use and allows drawing conclusions on the need for their inclusion in works of cinematic art

for the development of screen imagery in general.

Key words: cinema, fine art, visual concept, color, composition, lighting

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Кинорецепции художественной философии Генри Торо

УДК 778.5 И (США)

ORCID: 0000-0001-9344-6391

Автор: *Захаров Дмитрий Владиславович*, Кандидат искусствоведения, ведущий переводчик, лаборатория зарубежного кино, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова.

Аннотация: В статье осуществляется задача показать, что художественный результат кинопроизведения в значительной степени обусловлен визуальной структурой, которая определяет его эмоционально-смысловое наполнение, выявляет своего рода аристотелеву «форму». Объектом анализа выступают кинематографические рецепции творческого наследия американского философа Генри Дэвида Торо (1817–1862). В фокусе внимания находятся фильмы Дугласа Сёрка «Всё, что дозволено небесами» (1955, All that Heaven Allows) и Дамиана Сифрона «Мизантроп» (2023, Misanthrope).

Ключевые слова: кино США, визуальная структура, пространство, форма, тональный контраст, цветовой контраст, Генри Дэвид Торо, Дуглас Сёрк, Дамиан Сифрон

WORLD CINEMA | ANALYSIS

Receptions of Henry Thoreau's Imaginative Philosophy in Cinema

UDC 778.5 H (USA)

ORCID: 0000-0001-9344-6391

Author: *Dmitry V. Zakharov*, PhD in Arts, Leading Interpreter of the Foreign Cinema Laboratory at S.A. Gerasimov All-Russian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: The article aims to demonstrate that the artistic result of a film is largely subject to its visual structure, which determines its emotional load and semantics and reveals a certain Aristotelian “form”. The object of analysis is the cinematic interpretations of the American philosopher Henry David Thoreau’s (1817–1862) creative heritage. The focus is on Douglas Sirk’s *All that Heaven Allows* (1955) and Damián Szifron’s *Misanthrope* (2023).

Key words: American Cinema, visual structure, space, shape, tonal contrast, color contrast, Henry David Thoreau, Douglas Sirk, Damian Szifron

Выявление критериев монструозного в фильме: анализ нарративных приемов

УДК 778.5.01(014)

ORCID: 0009-0008-5816-1356

Автор: *Литвина Дарья Вадимовна*, аспирант 3 курса Российского государственного университета кинематографии имени Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье приводится анализ нарративных техник в фильме «Джокер» (2019), с помощью которых можно отделить реально происходящие в фильме события от событий, воображаемых протагонистом. Использование данных приемов позволяет разграничить действия и представления протагониста Артура Флека, обычного больного человека, и монстра-Джокера, а также определить

границы дозволенного в поведенческих нормах современного общества.

Ключевые слова: фильм «Джокер», нарративные техники, «ненадежный рассказчик», монструозное, теория монстра

Identifying the Criteria of Monstrous in Film: Analysis of Narrative Techniques

UDC 778.5.01(014)

ORCID: 0009-0008-5816-1356

Author: *Daria V. Litvina*, 3d-year PhD student at the Department of Film Studies, film researcher, translator, interpreter, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: The article provides a detailed analysis of various narrative techniques used in *Joker* (dir. Todd Phillips, 2019) which allow the audience to distinguish between real events occurring in the film and those imagined by the protagonist. The use of these techniques allows to differentiate actions and ideas of the protagonist Arthur Fleck, an ordinary mentally conditioned person, and the monster *Joker*, as well as to define the “borders of the possible” in behaviour norms in modern society.

Key words: film “*Joker*”, narrative techniques, unreliable narrator, the monstrous, monster theory

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