

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

Творческие принципы М.И. Ромма в кинопедагогике: теоретические основы и преподавательские практики
УДК 791.43.01

ORCID: 0009-0005-8168-601X

Автор: Мальшев Владимир Сергеевич, доктор искусствоведения, профессор, И. о. Ректора Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова.

Аннотация: В статье рассматривается ряд аспектов педагогической деятельности кинорежиссера М.И. Ромма во ВГИКе (1938–1971 годы) с точки зрения актуальности его идей и методов в современном кинообразовании. ВГИК продолжает творчески синтезировать новейшие кинематографические достижения и традиции, выработанные за более чем 100-летнюю деятельность этого всемирно известного творческого вуза, а потому педагогическое наследие М.И. Ромма столь ценно и в наши дни. Основываясь на вгиковских публикациях лекций выдающегося кинорежиссера, других источниках, в статье обосновывается методология М.И. Ромма введения кинематографа в общую историю мирового искусства, а также то, насколько точно кинорежиссер совмещал теорию и практику кинематографа в своем неизменно творческом взаимодействии с учениками.

Ключевые слова: Михаил Ромм, ВГИК, история искусства, кинообразование, лекция, монтаж аттракционов, педагогика, режиссура кино, творческая мастерская

FILM THEORY AND FILM HISTORY | AUDIOVISUAL ARTS

M.I. Romm's Creative Principles in Film Pedagogy: Theoretical Foundations and Teaching Practices
UDC 791.43.01

ORCID: 0009-0005-8168-601X

Author: Vladimir S. Malyshev, Doctor of Art Studies, Professor, Acting Rector, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: The essay looks into some aspects of the pedagogical activities of the filmmaker Mikhail Romm at VGIK between 1938 and 1971 in the context of their possible application in contemporary film education. For more than one hundred years of its history, VGIK has been aiming at creative integration of the latest achievements in cinema and its own world-renowned traditions; that is why Romm's contribution to film education is still valuable nowadays. On the basis of Mikhail Romm's lectures at VGIK and other sources, the essay emphasizes how skillfully he carried out the introduction of cinema within the history of arts as a whole and how accurately he integrated film theory and practice in constant creative interaction with the students.

Key words: Mikhail Romm, VGIK, history of art, film education, lecture, montage of attractions, pedagogy, film directing, creative workshop

К вопросу о написании истории кинематографа в контексте времени
УДК 778.5.04/с

ORCID: 0000-0002-6325-6092

Автор: Виноградов Владимир Вячеславович, доктор искусствоведения, профессор кафедры киноведения ВГИКа, начальник Аналитического отдела (Научно-исследовательского центра кинообразования и экранных искусств), заместитель проректора по науке, директор Научно-исследовательского центра кинообразования и экранных искусств

Аннотация: Статья посвящена методологическим вопросам написания истории кино в настоящее время. Рассматриваются положительные и отрицательные стороны двух подходов: индивидуального, авторского, стремящегося к полемической заостренности личностных исторических оценок, и коллективного, претендующего на некую объективность взгляда. Основным материалом для размышлений послужил опыт автора при подготовке учебника «Новейшая история отечественного кино» и дискуссия, развернувшаяся на страницах журнала «Искусство кино» в начале 1970-х годов.

Ключевые слова: методология, истории отечественного кинематографа, диахронический подход, синхронический подход

Revisiting Writing a History of Cinema in the Context of Time

UDC 778.5.04/c

ORCID: 0000-0002-6325-6092

Author: *Vladimir V. Vinogradov*, Doctor of Art Studies, Professor of the Film Studies Department at VGIK, Head of the Analytical Department (Research Centre for Film Education and Screen Arts), Deputy Director of the Research Centre for Film Education and Screen Arts, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK)

Abstract: The article deals with the methodological aspects of writing on film history at the present moment. The author reflects on the advantages and disadvantages of two approaches: individual, subjective, striving for the polemical sharpness of personal historical assessments, on the one hand, and collective, claiming a certain impartiality, on the other. The core material for the study is the author's personal experience of writing the text-book "The Recent History of Russian Cinema" as well as the debate in the "Film Art" (Iskusstvo kino) magazine in the early 1970s.

Key words: methodology, history of national cinema, diachronic approach, synchronic approach

Кино как средство социально-эстетической коммуникации: обоснование исторической миссии

УДК 791.43.05

ORCID: 0009-0000-7820-5274

ORCID: 0000-0002-2959-5461

Авторы: *Жабский Михаил Иванович*, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского сектора ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»;

Тарасов Кирилл Анатольевич, доктор культурологии, профессор Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России

Аннотация: Возникновение игрового кино явилось реакцией на извечную потребность людей в ярких зрелищах и необходимость заполнять их свободное время, увеличивавшееся под влиянием индустриализации, урбанизации и роста городов. Объективно потребностям общества в наибольшей мере могло бы соответствовать развитие киноискусства в статусе «золотой середины» между его крайними состояниями — массовым и элитарным. Практикой кино эта проблема, по сути, проигнорирована — и не без содействия теории. Причина коренится прежде всего в отсутствии необходимых контекстуальных условий — социальных и эпистемологических.

Ключевые слова: искусство привилегированных классов, народное искусство, коммуникация, самовыражение, элитарное киноискусство, массовое киноискусство, «золотая середина»

Film as a Means of Social-Aesthetic Communication: Substantiation of Historical Mission

UDC 791.43.05

ORCID: 0009-0000-7820-5274

ORCID: 0000-0002-2959-5461

Authors: *Mikhail I. Zhabskiy*, Doctor of Sociology, Leading Researcher in Research Sector, FGBOU DPO «Academy of Media Industry»;

Kirill A. Tarasov, Doctor of Culture Studies, Professor at the Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) of The Russian Federation Ministry of Foreign Affairs

Abstract: The emergence of live-action cinema was the reaction to the eternal need of people for dazzling entertainment and the necessity to fill their leisure time which grew as a result of industrialization, urbanization and the development of cities. Objectively the needs of society could best be met by the "golden mean" cinema residing between the two extremities, those of mass and elite arts. But the practices of cinema effectively ignored this problem, a situation where theory was also instrumental. The reason is to be found primarily in the ab-

sence of the required contextual social and epistemological conditions.

Key words: the art of the privileged classes, folk art, communication, self-expression, elite film art, mass film art, the golden mean

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

Кинохроника Февральской революции 1917 года и ее репрезентация в документальных архивных фильмах

УДК 778.5.03.01

ORCID: 778.5.03.01

Автор: Беляков Виктор Константинович, кандидат искусствоведения, докторант кафедры киноведения сценарно-киноведческого факультета ВГИК, доцент Сергеево-Посадского филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: Статья посвящена анализу хроникальных материалов, запечатлевших революционные события февраля-марта 1917 года, а также их использование в двух известных документальных фильмах — «Годовщина революции» (1918) Д. Вертова и «От царя к Ленину» (1931) Г. Аксельбанка. Произошедшая революция вызвала не только взрыв народных волнений на улицах Петрограда, но и смену видения этих событий киноаудиторией того времени и всеми последующими зрителями.

Ключевые слова: кинохроника, видение, революция, 1917 год, фильм, свобода, манифестация, кинооператор, Вертов, Аксельбанк

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

Film Chronicle of the February Revolution of 1917 and its Representation in Archival Documentaries

UDC 778.5.03.01

ORCID: 778.5.03.01

Author: Viktor K. Belyakov, PhD in History of Arts, Associate Professor of the

Sergiev Posad branch of S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: The article analyzes footage depicting the revolutionary events of February-March, 1917, and their use in two well-known documentaries — “The Anniversary of the Revolution” (1918) by D. Vertov and “From Tzar to Lenin” (1931) by H. Axelbank. The revolution did not only result in an explosion of violence in the streets of Petersburg but also brought about the change in the perception of those events by the film audience of the epoch and of later generations.

Key words: film chronicle, vision, revolution, 1917, film, freedom, manifestation, cameraman, Vertov, Axelbank

Российский исторический фильм в XXI веке

УДК 791.4.6

ORCID: 0000-0002-6723-5870

Автор: Цыркун Нина Александровна, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник кафедры кино и современного искусства Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

Аннотация: В статье рассматриваются три российских исторических фильма: «1612» (2007) В. Хотиненко, «Борис Годунов» (2011) В. Мирзоева и «Сердце пармы» (2022) А. Мегердичева, отвечающих общественному и идеологическому запросу, свойственному времени выхода этих картин на киноэкран. Констатируется, что выбранные для анализа фильмы соответствуют сущностному смыслу и задачам исторического кино, поскольку, с одной стороны, их персонажи, действие и символы узнаваемы зрителем как часть национальной истории, а с другой — современная репрезентация прошлого вызывает у аудитории ассоциации с актуальным настоящим. Благодаря этому у зрителей формируется ощущение преемственности, причастности к историко-культурному наследию страны.

Ключевые слова: исторический фильм, логика истории, историческая правда,

общественный запрос, фактологическая достоверность

Russian Historical Films in XXI century UDC 791.4.6

ORCID: 0000-0002-6723-5870

Authors: *Nina A. Tsyrukun*, Doctor of Art Studies, Principal Researcher, Cinema and Contemporary Art Department, Russian State University for the Humanities (RSUH).

Abstract: The article's subject matter is the case study of three Russian historic films: "1612" (2007, dir. Vladimir Khotinenko), "Boris Godunov" (2011, dir. Vladimir Mirzoyev) and "The Heart of Parma" (2022, dir. Anton Megerditchev), reflecting the public and ideological demand at the time of their release. It is maintained that the films selected for the study correspond to the essential meaning and aims of historical cinema because on the one hand their events, characters and symbols are identified by the audience as part of national history, and on the other hand the contemporary representation of the past evokes associations with the actual here and now. It helps to form in the audience a sense of involvement in the historical and cultural heritage of the country.

Key words: historical film, logics of history, historical truth, social demand, factual authenticity

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Теоретические и практические аспекты формирования «тихих мест» в фонограмме кинофильма

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 рассматриваются теоретические и практические аспекты воплощения различных форм «тишины» в звуковом решении кинофильма. Обосновывается, что абсолютная тишина фактически не встречается в фонограмме кинокартины. В тексте анализируются семантика и драматургическая роль феноменов относительной тишины, называемых «тихие места», в которых почти полностью, вплоть до неразличимости слухом, отсутствует звук. Представлены подходы к формированию тишины звукорежиссерами — практиками, педагогами, руководителями мастерских кафедры звукорежиссуры ВГИК.

Ключевые слова: тишина, акустическое пространство, звуковое решение фильма, звукорежиссура, авторский кинематограф, эстетика кино

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

Theoretical and Practical Aspects of Building 'Quiet Spots' in a Film's Soundtrack

UDC 791.43.01

ORCID: 0000-0003-0788-3742

ORCID: 0000-0002-2270-7758

Authors: *Julia V. Mikheeva*, 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 looks into the theoretical and practical aspects of various ways of representing silence in the context of modern sound design. It is maintained that absolute silence is quite rare for the soundtrack. The article analyses the semantic and dramatic role of the phenomenon of relative silence called 'silent spots' featuring almost complete absence of sound – up to the point of indistinguishability by hearing. The study offers approaches to creating silence used by sound directors — practitioners, professors, heads of workshops at the Sound department at VGIK

Key words: silence, acoustic space, sound design of the film, sound design, auteur cinema, aesthetics of cinema

Художественная композиция как целостная система

УДК 7.013

ORCID: 009-0003-9092-8872

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

Аннотация: В статье рассматривается проблема организации структуры художественной композиции с позиции целостного подхода и формирования у студентов понимания основополагающих закономерностей присущих образному мышлению. В этой связи анализируются некоторые положения теории Дж. Келли, К.Г. Юнга, В.А. Фаворского, а также их представления о том, что наше мышление стремится к интегральности, к тому, чтобы представить все известные взаимосвязи между явлениями как целостное сплетение взаимозависимых элементов и их отношений.

Ключевые слова: композиция, художественный образ, мировоззренческая позиция, интегральный сверхсмысл

Artistic Composition as an Integral System

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 examines the holistic approach to structuring an artistic composition and teaching students the basic laws inherent to imaginative thinking. In relation to the above problem the author looks into some provisions of the theories of G. Kelly, K.G. Jung, V.A. Favorsky and their idea that our thinking strives for integrity and tends to present all known relationships between phenomena as a holistic plexus of interdependent entities.

Key words: composition, artistic image, worldview position, integral supermeaning

Способы съемки как средство создания новой кинематографической реальности

УДК 778.5.01(014)

ORCID: 0009-0007-7515-5778

Автор: *Масуренков Дмитрий Иванович*, доцент, преподаватель кафедры «Операторское мастерство», Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье анализируются способы съемки как средство создания новой кинематографической реальности и воплощения на экране креативных авторских замыслов с целью расширения изобразительных и постановочных ресурсов создателей кинокартин. Многократное экспонирование и использование визуальных эффектов позволяет сформировать оригинальные кинематографические образы, а также новые художественные и семантические связи зрелищного языка кино.

Ключевые слова: способы съемки, трансформация изображения, кинематографическая реальность, многократное экспонирование, визуальные эффекты

Filming Techniques as a Means of Creating a New Cinematic Reality

UDC 778.5.01(014)

ORCID: 0009-0007-7515-5778

Author: *Dmitry I. Masurenkov*, Associate Professor, Department of Cinematography, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: The article analyses shooting techniques as a means of designing a new cinematic reality and of embodying on the screen the author's creative ideas to enrich the visual language and production resources of the filmmakers. Multiple exposures and visual effects enable the creation of original cinematic images and of new artistic and semantic relations in the cinematic visual language.

Key words: shooting techniques, image transformation, cinematic reality, multiple exposure, visual effects

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Рецепция музыки и музыкальных инструментов в немых фильмах

Дзиги Вертова 1920-х годов

УДК 7.01

ORCID: 0000-0002-4531-4922

Автор: *Эвальдэ Виолетта Дмитриевна*, кандидат культурологии, младший научный сотрудник, СПбГУ; старший научный сотрудник, Государственный институт искусствознания.

Аннотация: В фокусе внимания статьи находится рецепция искусства музыки и практик музицирования в немых фильмах Дзиги Вертова «Кино-глаз» (1924) и «Шестая часть мира» (1926)1. Музыкальное искусство, виртуозные или, напротив, простые и местами незамысловатые практики игры на различных инструментах, будь то горн, бубен, аккордеон или пианино, равно как и их пребывание в покое, нередко обуславливают особую поэтику режиссерского языка. Приведенный анализ демонстрирует конструкты, с помощью которых режиссер взаимодействовал с непосредственной реальностью, преобразая ее в мифопоэтическое художественное полотно.

Ключевые слова: рецепция музыки, музыкальные инструменты, поэтика, Дзига Вертов, эстетика кино

SCREEN CULTURE | CULTUROLOGY. PHILOSOPHY

Perception of Music and Musical Instruments in Dziga Vertov's Silent

Films of the 1920s

UDC 7.01

ORCID: 0000-0002-4531-4922

Author: *Violetta D. Evallyo*, PhD in Culture Studies, Researcher, Saint Petersburg State University; Senior Researcher, State Institute for Art Studies.

Abstract: The author concentrates on the perception of music and music-making practices in Dziga Vertov's silent films "Kino-eye" (1924) and "The Sixth Part of the World" (1926). The art of music, virtuoso or simple and sometimes unsophisticated practices of playing various instruments — be it

bugle, tambourine, accordion or piano, as well as their being in a state of quiescence — often determine the director's special poetic style. The present analysis reveals the constructs by means of which the director interacted with immediate reality, transforming it into a mythopoetic artistic canvas.

Key words: music perception, musical instruments, poetics, Dziga Vertov, cinema aesthetics

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

История poliziotteschi: криминальное кино Италии как отражение социокультурных процессов в 1970 годы

УДК 791.43.03

ORCID: 0009-0009-1237-4687

Автор: *Ежевский Александр Викторович*, аспирант Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье рассматриваются итальянские криминальные фильмы (poliziotteschi) 1970-х годов. Приводится обзор этого периода в Италии, известного политической нестабильностью, ростом уличного насилия, терроризмом ультраправого и ультралевого толка, ставших точкой отсчета появления этого типа кинокартин. Ряд фильмов этого направления позволяют оценить эстетическую и художественную природу, социокультурное происхождение кинолента, отражавших как политическую диалектику эпохи и морально-нравственные ориентиры их создателей, так и запросы, настроения зрительской аудитории.

Ключевые слова: полицейское кино, poliziotteschi, политическое кино, filone

WORLD CINEMA | ANALYSIS

The History of Poliziotteschi: Italian Crime Films as the Reflection of the Social and Cultural Processes of the 1970s

UDC 791.43.03

ORCID: 0009-0009-1237-4687

Author: *Alexander V. Ezhevski*, PhD student, 2nd year, S.A. Gerasimov Rus-

sian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: The article looks at the Italian political films (*poliziotteschi*) of the 1970s. The author offers an overview of the corresponding period in Italian history known for political instability, a rise in street violence, ultra-left and ultra-right terrorism, which gave rise to this type of movies. A number of these movies make it possible to assess the aesthetic and artistic nature, the social and cultural roots of films reflecting the political dialectics of the epoch and the moral and ethical principles of their creators as well as the demands and moods of the audience.

Key words: police cinema, *poliziotteschi*, political cinema, *filone*

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Нейромедиа как новый формат образов цифровой реальности

УДК 316.77:001.12/.18; 18.67.07

ORCID: 0000-0003-2264-2859

Автор: Уразова Светлана Леонидовна, доктор филологических наук, главный редактор научного журнала «Вестник ВГИК».

Аннотация: В статье обосновывается новый термин «нейромедиа», обозначающий применение нейросетей, искусственного интеллекта при создании творческого продукта креативными индустриями. Практика использования таких методик пока невелика, это дело первопроходцев, ставящих задачу апробации ускоренных подходов к творческому процессу, осваивающих технологические инновации. Но овладение новыми техниками расширения творческого моделирования, будь то в кинопроизводстве, в медиаиндустриях или в научных изысканиях, способно увеличить творческо-производственный потенциал креативных индустрий, создать самостоятельный сегмент нейромедиа, который займет нишу в цифровом медиарынке.

Ключевые слова: нейромедиа, нейросети, искусственный интеллект, креатив-

ные индустрии, кластеризация, кино, медиапродукт

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

Neuromedia as a New Format of Digital Reality Images

UDC 316.77:001.12/.18; 18.67.07

ORCID: 0000-0003-2264-2859

Author: Svetlana L. Urazova, Doctor in Philology, Associate Professor, Editor-in-Chief of the academic journal “Vestnik VGIK”, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: the article justifies the emergence of the term “*neuromedia*” to designate the use of neural networks, artificial intelligence for the development of products in creative industries. So far the practice of applying these methods is limited to pioneers who choose to evaluate speedy approaches to the creative process, to master technological innovations. Mastering new ways of extending creative modeling — be it in film production, media industries or scientific research — can augment the potential of creative industries, create a separate neuromedia segment which will occupy its own niche in the media market.

Key words: neuromedia, neural networks, artificial intelligence, creative industries, clustering, film, media product

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