

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

«Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью...»

**Мифотворчество отечественной
кинохроники 1930-х годов**

УДК 778.5.03.01+778.5.03с(9)

ORCID: 009-0009-7229-6537

Автор: Прожико Галина Семеновна, заместитель председателя Диссертационного совета 23.2.002.01., доктор искусствоведения, профессор кафедры киноведения, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: Статья рассматривает диалектику творческой практики хроникеров 1930-х годов сквозь призму ее мифотворческой функции, связанной со стремлением не только запечатлеть современность в череде реальных событий, но и извлечь из многообразия фактов образы будущего. Так формировался в хронике экранный канон идеализированного, мифологизированного воплощения реальности.

Ключевые слова: кинохроника, «мифическое сознание», диалектика правды кинофакта, мифотворчество, канон, героическая норма, нормативная эстетика

**FILM THEORY AND FILM HISTORY |
AUDIOVISUAL ARTS**

**“We Were Born to Make a Fairy Tale
Come True...” Myth-Making
of the National Newsreels of the 1930s**

UDC 778.5.03.01+778.5.03с(9)

ORCID: 009-0009-7229-6537

Author: Galina S. Prozhiko, Doctor of Arts, Professor, Cinema Studies Depart-

ment, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: The article examines the specific features of recording reality in the Soviet newsreels of the 1930s as seen from the angle of their myth-making function which is in turn related to recording contemporary reality through a series of events as well as to attempts to discern images of the future in the multitude of facts. Thus the screen canon of idealized, mythologized representation of reality was shaped in newsreel cinema.

Key words: newsreel, “mythical consciousness”, dialectics of film fact’s truth, myth-making, canon, heroic norm, normative aesthetics

**Социокультурная природа
канона: опыт искусства и
кинематографа сталинской эпохи**
УДК 791.43.03

ORCID: 0009-0005-4987-1362

Автор: Котик Никита Вадимович, аспирант Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)

Аннотация: В статье рассматривается социально-политическая специфика понятия «канон» по отношению к искусству и кинематографу. При выявлении характеристик «каноничности» в истории отечественного кино внимание акцентируется на периоде сталинской эпохи — с начала 1930-х до середины 1950-х. В этот период происходит культурно-идеологический поворот в сторону утверждения

метода соцреализма и основных художественных принципов в советском киноискусстве. Примеры ключевых фильмов выделенного периода позволяют рассмотреть сущность соцреалистического канона не только как эстетически-художественного, но и социально-политического феномена, тесно связанного с доминирующей на тот момент системой ценностей.

Ключевые слова: художественный канон, искусство, власть, социалистический реализм, сталинский кинематограф

The Socio-Cultural Nature of the Canon: The Art and Cinema of the Stalinist Era

UDC 791.43.03

ORCID: 0009-0005-4987-1362

Author: *Nikita V. Kotik*, Post-Graduate Student, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK)

Abstract: The article examines the socio-political aspects of “canon” in relation to arts and cinema. When identifying the peculiarities of “canon” in the history of national cinema attention is focused on the Stalinist epoch from the early 1930s to the mid-1950s. This was the time when the cultural and ideological turn to socialist realism took place accompanied by the assertion of basic artistic principles in socialist cinema. Certain key movies of the period provide the basis for studying the essence of the socialist realist canon not only as an aesthetic and artistic phenomenon, but also from

the point of view of its socio-political features closely linked to the dominant values of the time.

Key words: artistic canon, art, authority, socialist realism, Stalinist cinema

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

Образ героя-подвижника в кинематографе оттепели

УДК 778.5.01

ORCID: 0009-0008-8739-1169

Автор: *Зубкина Юлия Витальевна*, соискатель, сценарист, предприниматель, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)

Аннотация: Статья посвящена трансформации мифологемы подвижничества в кинематографе оттепели. Экранная сказка кинематографа Большого стиля, в которой использовалась «формула Золушки» («Светлый путь», «Член правительства»), трудности были временными, а счастье — не за горами, станет былью. Рассматриваемая трактовка образов героев Революции в фильмах «Павел Корчагин», «Первый учитель», феномена женского подвижничества в кинолентах «Сорок первый», «Комиссар», где высшая идея вступает в конфликт с законами природы, приводит к полемике об оправданности подобного жертвоприношения.

Ключевые слова: подвижник, кинематограф оттепели, самопожертвование, идеология, мифотворчество, мифологическая «триада»

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

**The Image of the Ascetic Hero
in the Cinema of the Thaw**

UDC 778.5.01

ORCID: 0009-0008-8739-1169

Author: *Yulia V. Zubkina*, Applicant-Researcher, Scriptwriter, Entrepreneur, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: The article considers the transformation of the mythology of asceticism in the cinema of the Thaw. The on-screen fairy-tale of the “Grand Manner” cinema which exploited the “Cinderella phenomenon” (“Tanya”, “The Great Beginning”) where difficulties were temporary and happiness was just around the corner, became a reality. The examination of the images of revolutionary heroes in “Pavel Korchagin”, “The First Teacher”, of the phenomenon of female asceticism (“The Forty-first”, “Commissar”) where the supreme idea came into conflict with the essence of the human nature leads to controversy about the appropriateness of such sacrifice.

Key words: ascetic, cinema of the Thaw, self-sacrifice, ideology, myth-making, mythological “triad”

**Роль мотива праздника
в драматургии фильма
с экзистенциальным конфликтом**

УДК 778.5.04.072:8.011

ORCID: 0000-0002-0658-2844

Автор: *Минаева Елизавета Васильевна*, аспирант Всероссийского

государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: Статья посвящена роли мотива праздника в формировании сюжета фильма, в центре которого находится экзистенциальный конфликт. Именно на этом типе конфликта выстраиваются сюжеты картин таких современных кинорежиссеров, как Томас Винтерберг, Марен Аде, Мария Сёдаль, чьи работы привлекли внимание зрителей разных стран. Выявляются структура мотива праздника, его сюжетообразующий потенциал. Вводится понятие «пространство праздника» как структурообразующего элемента сюжета фильма.

Ключевые слова: мотив праздника, пространство праздника, драматургия, экзистенциальный конфликт, сакральная граница

**The Role of the Festivity Motif
in Dramatic Structure of the Film
with an Existential Conflict**

UDC 778.5.04.072:8.011

ORCID: 0000-0002-0658-2844

Author: *Elizaveta V. Minaeva*, PhD Student, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: The article explores the role of the festivity motif in defining the plot of a movie centered around an existential conflict. It is this kind of conflict that underlies the plots of films by such directors as Thomas Vinterberg, Maren Ade,

Maria Södal whose work has attracted international attention. The article looks into the structure of the festivity motif and its plot-shaping potential. The notion of “festivity space” as a structural element of the plot is introduced.

Key words: festivity motif, space of festivity, dramaturgy, existential conflict, sacred boundary

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Костюм как компонент кинообраза и индикатор социокультурных изменений в обществе

УДК 791.43.01

ORCID: 0009-0009-2750-5459

Автор: Провоторов Федор Максимович, студент 4-го курса сценарно-киноведческого факультета Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье рассматривается проблема корреляции кинематографа и социальных представлений относительно внешнего облика киногероя. На примере ряда работ модельера Ива Сен-Лорана анализируются особенности коллаборации дизайнера и режиссера во французском кинематографе 1960-х годов. В отличие от художника по костюму, дизайнер-кутюрье, работающий вне границ студийного кинопроизводства, привносит в художественное пространство кинофильма и в образ киноперсонажа признаки социальной динамики своего времени.

Ключевые слова: кинокостюм, художественное пространство фильма, французский кинематограф, Ив Сен-Лоран, социокультурная динамика

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

Costume as a Component of Film Image and an Indicator of Socio-cultural Changes in Society

UDC 791.43.01

ORCID: 0009-0009-2750-5459

Authors: Fedor M. Provotorov, 4th year Student, Screenwriting and Film Studies Department, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: The article addresses the correlation between cinema and social attitudes to a film character’s appearance. Certain works by the couturier Yves Saint Laurent are used to analyze some specific aspects of the designer — director collaboration in the French cinema of the 1960s. Unlike a costume designer, a couturier working mainly outside the domain of studio filmmaking, introduces signs of the social dynamics of his time into the artistic space of the film and into the image of the film character.

Key words: film costume, film art space, French cinema, Yves Saint Laurent, socio-cultural dynamics

Модификации визуальных стилей компьютерной анимации

УДК 778.5.05:621.391

ORCID: 0009-0008-9464-4494

Автор: *Яровая Надежда Юрьевна*, соискатель ученой степени кандидата наук, доцент кафедры киноведения, старший преподаватель факультета экранных искусств ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК), Ростовский-на-Дону филиал.

Аннотация: В статье приводится обзор стилистических приемов, используемых в создании анимационных произведений с применением средств компьютерной графики. Прослеживается также историческая трансформация технологических новаций, позволяющих создавать реалистичную анимацию, анализируется выбор цифровых методов обработки визуального ряда с целью модификации индивидуальной художественной стилевой направленности произведения в зависимости от решения творческих режиссерских задач.

Ключевые слова: визуальная стилизация, компьютерная анимация, ротоскопинг, 2,5D-анимация, стилизация трехмерной графики

Modification of Visual Styles in Computer Animation

UDC 778.5.05:621.391

ORCID: 0009-0008-9464-4494

Author: *Nadezhda Y. Yarovaya*, PhD seeker, senior lecturer, Department of Screen Arts, Rostov-on-Don branch of the S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography.

Abstract: The article reviews the stylistic techniques employed in creating animated movies with the aid of computer graphics. The author traces the historical changes in technological innovations that allow for the creation of realistic animation, analyzes the choice of digital methods of processing the visuals to alter individual stylistic features of the art work in conjunction with the director's creative goals

Key words: visual stylization, computer animation, rotoscoping, 2.5D animation, 3D graphics stylization

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Репрезентация идей и образов Максима Горького в истории экранной культуры

УДК 008

ORCID: 0000-0002-9187-7080

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

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы экранизации литературной классики в истории отечественной культуры. В объекте исследования — проблемы репрезентации образов литературных героев Максима Горького в кино и на телевидении. В XX веке это был один из

наиболее экранизируемых советских писателей, но в постсоветский период его произведения оказались невос требованными, несмотря на их «кинематографичность» и актуальность. В статье анализируются известные экранизации Горького, выявляются причины невос требованности образов героев автора в кино и на телевидении.

Ключевые слова: Максим Горький, социалистический реализм, проблемы экранизации, репрезентация, экранная культура, психологический реализм

SCREEN CULTURE | CULTUROLOGY. PHILOSOPHY

Representation of Maxim Gorky's Ideas and Images in the History of Screen Culture

UDC 008

ORCID: 0000-0002-9187-7080

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

Abstract: The article deals with the challenges of film adaptation of literary classics in the history of Russian culture. The object of the research is the problems of the representation of Maxim Gorky's literary characters in cinema and on TV. While in the XX century he was one of the most often filmed writers, in the post-Soviet period his works ceased to be in demand in screen culture, despite their relevance and suitability for the screen.

The article analyzes well-known screen adaptations of Gorky's works, reveals the reasons for the lack of interest in the writer's characters in the cinema and on TV.

Key words: Maxim Gorky, socialist realism, challenges of screen adaptation, representation, screen culture, psychological realism

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Типология женских мифологических образов в скандинавской криминальной драме

УДК 791.43.03

ORCID: 0000-0002-9495-2488

Автор: *Титоренко Наталья Сергеевна*, аспирант 3-го года обучения, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В контексте исторического развития скандинавских стран в статье рассматривается влияние скандинавского мифологического женского образа на формирование героини нового типа в современных криминальных сериалах. Проводится также анализ появления нового направления в криминальной драме, являющегося синтезом современной скандинавской литературной традиции криминального романа с элементами неомифологического и исторического повествования, получившего название «новая скандинавская магия».

Ключевые слова: скандинавский сериал, криминальная драма, мифология, женские образы, «новая скандинавская магия»

WORLD CINEMA | ANALYSIS

Typology of Female Mythological Images in Modern Scandinavian Crime Drama

UDC 791.43.03

ORCID: 0000-0002-9495-2488

Author: *Natalia S. Titorenko*, Post-Graduate Student, Department of Aesthetics, History and Theory of Culture, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Abstract: The influence of Scandinavian mythological female imagery on the shaping of the new type of heroines in contemporary crime series is studied in the context of the historical development of Scandinavian countries. An attempt is made to analyze the emergence of a new trend in crime drama which is a synthesis of the contemporary Scandinavian literary tradition of crime novels and the elements of the neo-mythological and historical narration known as “new Nordic magic”.

Key words: Scandinavian series, crime drama, mythology, female images, New Nordic Magic

Танец как образно-смысловое воплощение экзистенциальных сюжетов в фильмах Карлоса Сауры и Педро Альмодовара

УДК 782.8

ORCID: 0000-0001-8327-2439

Автор: *Сергеева Татьяна Сергеевна*, доктор искусствоведения, доцент, научный сотрудник, Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова

Аннотация: В статье, на примере фильмов двух выдающихся испанских кинорежиссеров, рассматривается применение танца (фламенко и contemporary dance) как наиболее адекватного средства выразительности в передаче эмоциональных состояний в кинематографе. Условность музыкально-танцевальной драматургии и уникальные пластические средства балетного фламенко в кинотрилогии К. Сауры, использование символического языка современного танца, связанного с музыкой, в киноленте «Поговори с ней» П. Альмодовара способствовали свободе выражения оригинальных режиссерских замыслов, усилению эмоционального воздействия на воображение зрителя.

Ключевые слова: современный танец, авторское кино, балет фламенко, балетная кинотрилогия Сауры, фильмы Альмодовара

Dance as a Figurative and Semantic Embodiment of Existential Themes in the Films of Carlos Saura and Pedro Almodovar

UDC 782.8

ORCID: 0000-0001-8327-2439

Author: *Tatiana S. Sergeeva*, Doctor in Art History, Associate Professor, Researcher, N.G. Zhiganov Kazan State Conservatory

Abstract: Movies by two outstanding Spanish film directors provide the material to study the use of dance (flamenco and contemporary dance) as the most adequate expressive means to convey emotional states in cinema. The stylized musical and dance dramaturgy and the

unique plastic means of flamenco ballet in Carlos Saura's screen trilogy, the use of the symbolic language of contemporary dance intertwined with music in Pedro Almodóvar's film "Talk to Her" facilitated the freedom of expression of the director's original intentions and increased the emotional impact on the viewer's imagination.

Key words: contemporary dance, cinema d'auteur, flamenco ballet, Saura's ballet trilogy, Almodovar's films

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Методология адаптации на экране визуальной копии объекта

в мизансцене

УДК 792.8.071.5+792.8.01

ORCID: 0000-0001-5752-2983

Автор: *Шабалин Владимир Васильевич*, кандидат искусствоведения, телеоператор, Аппарат Правительства Российской Федерации.

Аннотация: Магистральным направлением исследования избран процесс создания визуальной копии объекта и ее размещение в мизансцене. В статье рассматривается как практическое применение данного артефакта с помощью монитора или мобильного устройства во время съемки, так и его адаптация на постпродакшн в виде элемента дополнительной визуализированной информации. По итогам работы вводится в научный лексикон понятие «прием копирования», закрепляются промежуточные результаты при исследовании телевизионного экранного пространства.

Ключевые слова: визуальная копия объекта, дополненная реальность,

мизансцена, телевидение, экранное пространство

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

Methodology of on-Screen Adaptation of a Visual Copy of an Object in Mise-en-Scene

UDC 792.8.071.5+792.8.01

ORCID: 0000-0001-5752-2983

Author: *Vladimir V. Shabalin*, PhD. in Art History, television cameraman, Government of the Russian Federation Executive Office.

Abstract: The present study places the main emphasis on the process of creating the visual copy of an object and its placement in the mise-en-scene. The study considers the practical application of this artifact using a monitor screen or a mobile device in the filming process and in post-production in the form of augmented reality. On the basis of this work intermediate results in the study of television screen space are confirmed, and the concept of «copying technique» is introduced into scientific discourse.

Key words: visual copy of an object, augmented reality, mise en scene, television, screen space

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