

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

**Герой, социум и история
в отечественном кинематографе
1960–1970-х годов**

УДК 791.43.03

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

Аннотация: В статье поднимается вопрос об актуальности обращения к отечественному кинематографу второй половины XX века, обозначившего новый вектор в отражении на экране проблемы взаимоотношений человека и общества, ракурс особого внимания к историческому прошлому нашей страны. На протяжении 1960-х годов происходят существенные изменения в осмыслении общественной жизни и контекста истории, которые отразятся в кинематографе в последующие десятилетия. В статье анализируются такие понятия, как «социальный романтизм» 1960-х, историзм кинематографа 1970-х, проблемы авторства и преемственности в поисках выразительности киноязыка.

Ключевые слова: отечественный кинематограф, кинематограф «оттепели», «социальный романтизм» в кино 1960-х, историзм в киноискусстве, авторское кино, кинодраматургия, киногерой, традиции и новаторство в киноискусстве

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

**Hero, Society and History in the National
Cinema of the 1960s–1970s**

UDC 791.43.03

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

Summary: The article questions the relevance of referring to the national cinema of the late 1900s, which heralded a new vector of portraying the individual – society relationship, focusing on our country’s history. The 1960s saw drastic changes in interpreting social life and history which would be reflected in the cinema of the subsequent decades. The article analyses such concepts as “social romanticism” of the 1960s, historicism of the 1970s, issues of authorship and tradition in search of the new expressive means of film language.

Key words: national cinema, cinema of the “Thaw”, “social romanticism” in the cinema of the 1960s, historicism in cinematography, auteur cinema, film dramaturgy, movie character, tradition and innovation in cinema

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

**Преобразование исторической
реальности. Однокамерный
лабиринт как центростремительная
модель пространства**

УДК 791.43.01

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

Аннотация: Образами прошлого переполнен сегодня не только коммерческий кинематограф, но и авторский. При этом причина обращения режиссера к исторической реальности не всегда очевидна. В статье анализируется историческое время фильмов, в основе которых лежит центростремительная модель пространства. Это картины Алексея Балабанова, Квентина Тарантино, Дэвида Линча. Обосновывается, что сюжет этих фильмов, в отличие от коммерческого кино, строится на длинном времени истории (la longue durée).

Ключевые слова: центростремительная модель пространства, лабиринт, историческое время, сакральное время, la longue durée, вечность

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

Transformation of Historical Reality. One-Chamber Labyrinth as a Centripetal Model of Space

UDC 791.43.01

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

Summary: Today both narrative and auteur cinema are packed with images of the past. At the same time, the reason for the director's appeal to historical reality is not always obvious. The article analyzes the historical time of films based on the centripetal model of space, namely those made by Alexei Balabanov, Quentin Tarantino, David Lynch. The author argues that the plots of these films, unlike mainstream cinema, are based on long historical time (la longue durée).

Key words: centripetal model of space, labyrinth, historical time, sacred time, la longue durée, eternity

Призрачные образы исторической кинохроники

УДК 778.5.03.01

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

Аннотация: Мир экранной реальности дореволюционной кинохроники обладает качествами призрачного мира, который требует к себе доверия со сто-

роны зрителя. Анализируются приемы схватывания кинообразов с последующей расшифровкой их смыслов, которые становятся понятными по прошествии времени. Исследуется сочетание господствующих современных представлений о смыслах и значениях дореволюционной кинохроники, носящих мифический характер, с реальными содержаниями хроникальных образов.

Ключевые слова: призрачность, дореволюционная кинохроника, образ, смысл, интенция, пристальное всматривание, миф, визуальное свидетельство, толкование, вербальный

Ghostly Images of Historical Newsreels

UDC 778.5.03.01

Author: *Viktor K. Belyakov*, Ph.D. in Art History, Doctoral Student at the Department of Film Studies, Screenwriting and Film Studies Faculty, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The world of screen reality in pre-revolutionary newsreels has the qualities of a ghostly world that requires the viewer's trust in it. The article analyzes the methods of capturing film images with subsequent decoding of their meanings which become clear over time. It explores the combination of the prevailing modern mythic views of the meaning and messages of pre-revolutionary newsreels with the real content of newsreel images.

Key words: ghostly character, pre-revolutionary newsreels, image, intention, close examination, myth, visual evidence, interpretation, verbal

Литературные аллюзии в анимационных фильмах как форма интертекстуальности

УДК 778.5.05

Автор: *Кривуля Наталья Геннадьевна*, доктор искусствоведения, доцент, про-

фессор, Руководитель научного отдела, Высшая школа телевидения МГУ имени М. В. Ломоносова; профессор, заведующая кафедрой Института кино и телевидения (ГИТР)

Аннотация: В последние годы отмечается устойчивый интерес к феномену аллюзии при создании анимационных фильмов. Данное исследование посвящено изучению применения литературных аллюзий в анимационных фильмах, выявлению специфики их использования и выполняемым функциям. Включение литературных аллюзий в художественную структуру фильма создает аспект интертекстуальности, позволяя осмыслить сюжет как ироничную игру авторов экранных произведений со зрителями. Литературные аллюзии в структуре анимационного фильма не только создают подтекст и вносят контекстуальные смыслы, но и выполняют различные функции, среди которых сюжетообразующая, оценочно-характеризующая, пародийно-комическая.

Ключевые слова: анимация, аллюзии, интертекстуальность, цитирование, литература, текст

Literary Allusions in Animated Films as a Form of Intertextuality

UDC 778.5.05

Author: *Natalia G. Krivulya*, Doctor of Arts, Ass. Professor, Higher School of Television at the Moscow State Lomonosov University, Professor, Head of Chair at the Institute of Cinema and Television (GITR).

Summary: There has been a lingering interest in allusion among animators in recent years. This article is devoted to literary allusions in animated films, identifying the specifics of their use and functions. The inclusion of literary allusions in the artistic structure of the film provides intertextuality, making it possible to comprehend the plot as an ironic game between the filmmakers and

the audience. Literary allusions in the structure of an animated film do not only create subtext and introduce contextual meanings, but also perform various functions, including plot-forming, evaluative, parody-comic.

Key words: Animation, allusion, intertextuality, quoting, literature, text

Понятие «сетевой экранный образ» в экранной культуре 2010-х годов

УДК 792.8:621.391+004.9

Автор: *Штандке Анастасия Александровна*, преподаватель-исследователь, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)

Аннотация: Статья посвящена проблеме влияния аудиовизуального контента пользователей цифровых технологий на неигровой кинематограф. Современный зритель активно использует социальные сети, платформы видеохостингов с их цифровым инструментарием, самостоятельно формирует и популяризирует созданный «сетевой экранный образ» в интернете. Экранное время пользователей гаджетов постоянно возрастает, становясь неотъемлемой частью социального потребления и повседневной жизни. Исследование форм этого вида экранного творчества представляет несомненный интерес.

Ключевые слова: российское документальное кино, герой-современник, пользователь, сетевой экранный образ, аудиовизуальный контент, интернет-сообщество

The Concept of «Network Screen Image» in the Context of Screen Culture of the 2010s

UDC 792.8:621.391+004.9

Author: *Anastasia A. Shtandke*, Lecturer and Researcher at the S. A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The article examines the influence of digital audiovisual content on non-fiction cinema. By using social networks, video hosting platforms with their digital tools, modern viewers independently form and popularize the created “network screen image” on the Internet. The screen time of gadget users is constantly increasing, becoming an integral part of social consumption and everyday life. The study of the forms of this type of screen creativity is of undoubted interest.

Key words: Russian documentary, contemporary protagonist, user, network screen image, audiovisual content, internet community

Ризома как модель художественного пространства фильма

УДК 778.5.04.072:8.01-2

Автор: Касмынин Алексей Иванович, выпускник магистратуры сценарно-киноведческого факультета ВГИК, соискатель ученой степени кандидата наук, 3 года обучения, кафедры драматургии кино, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова.

Аннотация: В статье представлено исследование сетевой (ризоморфной) структуры художественного пространства фильма. Обосновывается гипотеза о существовании двух структурных элементов ризомы — узла и плато, оцениваются кинематографические произведения с выявлением плато и узлов ризомы. Выдвигается предположение о способах формирования нелинейных форм нарративных произведений, анализируется концепция нелинейности экранного повествования, возможность ее применения в кинодраматургии, а priori подчиняющейся осевой ориентации в соответствии с линиями времени.

Ключевые слова: кинопроизведение, художественное пространство, лабиринт, ризома, сюжетная незавершенность

Rhizome as a Model of the Film's Artistic Space

UDC 778.5.04.072:8.01-2

Author: *Aleksey I. Kasmyinin*, MA in Screenwriting and Film Studies, 3rd-year PhD student, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The article examines the network (rhizomorphic) structure of the film's artistic space. The hypothesis about the existence of two structural elements of the rhizome — the node and the plateau — is substantiated, screen works are evaluated in terms of the plateaus and nodes of the rhizome. An assumption is made about the ways of forming non-linear narratives and the possibility of its application in film dramaturgy, a priori subject to axial orientation in accordance with the lines of time.

Key words: cinematic work, artistic space, labyrinth, rhizome, plot incompleteness

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Тембр музыкального инструмента как семантическая доминанта звукового решения фильма.

Виолончель

УДК 791.43.01

Автор: *Русинова Елена Анатольевна*, доктор искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой звукорежиссуры, профессор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье поднимается вопрос о необходимости новых подходов к исследованию музыкальной партитуры кинофильма. В частности, обосновывается обращение к анализу «чистого» тембра инструмента вне определенных ритмико-мелодических характеристик музыкального тематизма. На примере виолончельной музыки, примененной в кинофильмах разных жанров и стили-

стических направлений, показано, как тембр влияет на интерпретацию смысла киноэпизода, понимание драматургии и художественного образа персонажа.

Ключевые слова: тембр музыкального инструмента в кино, музыка фильма, звуковое решение кинофильма, виолончельная музыка в саундтреке, звукозрительный образ, семантика звука

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

Musical Instrument's Timbre as the Semantic Dominant in the Sound Design of a Film. Cello

UDC 791.43.01

Author: *Elena A. Rusinova*, Doctor of Arts, Ass. Professor, Head of the Sound Design Department, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The article looks into the issue of the need for new approaches to studying the musical score of the film, specifically to the analysis of the "pure" timbre of an instrument beyond specific rhythmic and melodic characteristics of the music themes. On the example of cello music used in films of different genres and styles, the author shows how the timbre affects the interpretation of a scene, understanding the dramaturgy and the artistic image of a movie character.

Key words: timber of a musical instrument in a film, music score, sound design, cello music in the soundtrack, audiovisual image, sound semantics

Представления студентов о художественных задачах и недостаточные навыки их решения

УДК 37.013.41

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

Аннотация: В статье рассматривается педагогическая проблема, касающаяся несоответствия индивидуальных мифопоэтических представлений студентов о задачах современного изобразительного искусства и недостаточности базовой подготовки для их решения, что снижает интерес учащихся к учебным заданиям, которые они считают малозначимыми. К рассмотрению предлагается один из вариантов преодоления этого явления, который основан на индивидуальном подходе, учитывающем исходную художественную установку студента. Сущность индивидуального подхода основана на разъяснении общности базовых художественных решений как для учебных, так и творческих проблем, показу того, что без изобразительной основы невозможно грамотно решать любые, в том числе творческие задачи.

Ключевые слова: мифологема, художественная педагогика, ценностно-мифологический изобразительный образ, мифопоэтические представления

Students' Notions of Artistic Objectives and Insufficient Skills for Accomplishing Them

UDC 37.013.41

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

Summary: The article deals with the discrepancy between the individual mythopoeic ideas of students about the challenges of modern fine art and the insufficiency of basic training for their solution, which reduces the interest of the students in educational tasks that they consider insignificant. One of the options for overcoming this phenomenon is an individual approach that takes into account the student's initial artistic viewpoint. The individual approach is essentially based on explaining the simila-

rity of basic artistic solutions for both educational and creative problems, showing that lack of fundamental pictorial skills makes it impossible to competently solve any creative problems.

Key words: mythologeme, artistic instruction, value-mythological pictorial image, mythopoetic conceptions

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Искусство и наука в сравнительной перспективе

УДК 7.01.067.2

Авторы: *Андреев Андрей Леонидович*, доктор философских наук, профессор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А.Герасимова, профессор НИУ МЭИ; *Кузнецова Татьяна Викторовна*, доктор философских наук, профессор кафедры эстетики философского факультета МГУ.

Аннотация: Опираясь на данные различных наук, в статье указывается на сложный состав мыслительных процессов, в структуре которых тесно переплетены образные и понятийные элементы, затрудняющее четкое разграничение художественного и научно-философского мышления. При этом рассматриваются художественные эксперименты, провозглашавшие идею слияния искусства с наукой. Показывается, что реализация данной идеи ведет к утрате эстетической сущности и специфической роли искусства в системе культуры.

Ключевые слова: структура мышления, образное мышление, понятие, мыслительные коды, искусство, формы сознания

SCREEN CULTURE | CULTUROLOGY. PHILOSOPHY

Art and Science in Comparative Perspective

UDC 7.01.067.2

Authors: *Andrey L. Andreev*, Doctor of Philosophy, Professor of S.A. Gerasimov Russian University of Cinematography (VGIK) and of the National Research University (MPEI);

Tatiana V. Kuznetsova, Doctor of Philosophy, Professor of Department of Aesthetics at the Faculty of Philosophy, Moscow State University.

Summary: Based on the data of various sciences, the article focuses on the complex structure of cognitive processes where figurative and conceptual elements are closely intertwined, making it difficult to draw a firm line between artistic and scientific thinking. The author dwells on artistic experiments that proclaimed the idea of merging art with science which arguably leads to the loss of the aesthetic essence and the specific role of art in culture

Key words: structure of thinking, visual thinking, concept, thought codes, art, forms of consciousness

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Прием гротеска в черной комедии: пространство, время и персонаж

УДК 778.5.04.072

Автор: *Бабина Анастасия Евгеньевна*, выпускница аспирантуры, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье исследуется гротеск в черной комедии — популярном жанре преимущественно в зарубежном кинематографе, где абсурдные и аллегорические образы создаются за счет трансгрессии и амбивалентности исследуемого приема. Гротеск в черной комедии рассматривается на трех уровнях конструирования сценария: пространство, время и образ персонажа как столпов драматургического конфликта, а также на примерах устоявшихся форм гротескового сознания — зомби, ангелов и вампиров.

Ключевые слова: гротеск, черная комедия, сюжет, гротескный персонаж, трансгрессия, амбивалентность

WORLD CINEMA | ANALYSIS

Grotesque in Black Comedy: Space, Time and Character

UDC 778.5.04.072

Author: *Anastasia E. Babina*, post-graduate school graduate, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The article examines grotesque in black comedy, a popular genre mainly in foreign cinema where absurd and allegorical images are created due to the transgression and ambivalence of the technique under study. Grotesque in black comedy is considered at three levels of script construction: space, time and the image of a character as the pillars of a dramatic conflict, as well as on the examples of established forms of grotesque consciousness — zombies, angels and vampires.

Key words: grotesque, black comedy, plot, grotesque character, transgression, ambivalence

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Эндогенный процесс визуальной коммуникации смежных кадров в телевизионном монтаже

УДК 792.8.071.5+792.8.01

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

Аннотация: Недостаточное теоретическое обоснование одномоментного функционала внутрикадрового и межкадрового монтажа побуждает рассмотреть используемые на практике способы создания экранного пространства в новом ракурсе. В статье разбирается на релевантных примерах взаимодействие элементов смежных композиций как в

межкадровом сопоставлении, так и выстраивании внутриэкранной картины телевизионного материала. Также в научный оборот вводится ряд понятий, уточняющих творческие направления актуальных методов современного монтажа.

Ключевые слова: визуальный эффект, дополнительная визуализированная информация, композиция кадра, монтаж, экранное пространство

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

Endogenous Process of Visual Communication of Adjacent Shots in TV Editing

UDC 792.8.071.5+792.8.01

Author: *Vladimir V. Shabalin*, PhD in Art Studies, TV Cameraman, Russian Federation Government Office.

Summary: The insufficient theoretical substantiation of the one-time functionality of intra-shot and inter-shot editing prompts us to look at the conventional methods of creating screen space from a new perspective. The author uses relevant case studies to illustrate the interaction of elements of adjacent compositions both in inter-shot comparison and in building an on-screen picture of video content. He also introduces a number of concepts into scholarly discourse that clarify the creative trends of current editing methods.

Key words: visual effect, complementary visualized information, picture composition, editing, 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