

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА**Государственная опека кинематографии: проблема целеполагания**

УДК 778.58.004

Автор: *Жабский Михаил Иванович*, доктор социологических наук, зав. Отделом социологии экранного искусства НИИ киноискусства Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова; ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания.

E-mail: m.zhabsky@gmail.com

Аннотация: В статье анализируются целевые установки государственной опеки российской кинематографии. Анализ осуществляется с учетом взаимодействия объективных интересов государства с реалиями открытости кинематографических границ страны, сквозной глобализации кинопроцесса и сегментации зрительской аудитории по критерию «потребительской преданности». Целевые установки, квалифицируемые в качестве оптимальных, рассматриваются в их соотносительности с положениями действующего Закона о кино и ориентирами реальной кинополитики государства. Понятия конкурентоспособности и социальной значимости национального кино трактуются в широком и узком смысле.

Ключевые слова: национальная кинематография, рынок, глобализация, конкурентоспособность, социальная значимость, государственная опека, кинополитика, целеполагание, идея, закон, сегментация аудитории

FILM THEORY AND FILM HISTORY | AUDIOVISUAL ARTS**State Guardianship of Cinema: The Issue of Goal-Setting**

UDC 778.58.004

Author: *Zhabsky Mikhail Ivanovich*, PhD in Sociology, Professor, Head of the Cinema Sociology Department, Institute of Film Art (VGIK), leading researcher (State Institute of Art Studies). E-mail: m.zhabsky@gmail.com

Summary: The article examines the goals of state guardianship of Russian cinema taking into account the interaction among the state's objective interests and cinematic openness

of the country, the globalization of filmmaking process and segmentation of audience by the 'consumer loyalty' criterion. The targets, classified as optimal, are considered in their correlation with the state's cinema legislation currently in force. The concepts of competitiveness and social significance of national cinema are interpreted generally and properly.

Key words: national cinema, market, globalization, competitiveness, social significance, state guardianship, cinema policy, goal setting, idea, law, segmentation of audience

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА**Точки нарушения равновесия в динамике сюжета фильма и их структура**

УДК 791.43.01

Автор: *Мариевская Наталья Евгеньевна*, кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино, заместитель заведующего кафедры драматургии кино, ВГИК.

Аннотация: В статье исследуется динамика сюжетного фильма. Выявляются точки нарушения равновесия в сюжете. Показаны место и значение в сюжете побуждающего происхождения, выявлена его структура. Составлены понятия теории нелинейных динамик и теории драматургии. Определено, что драматические ситуации удовлетворяют условиям Пригожина: *вероятность, необратимость, возможность появления новых связей*. Исследована структура кульминации фильма. Проведен сравнительный анализ динамики классически и неон-классически организованного произведения кинематографа.

Ключевые слова: драматургия кино, художественное время, становление, точка взрыва, динамический процесс, нелинейная динамика, побуждающее происшествие, драматическая ситуация

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS**Points of Disequilibrium in Narrative Dynamics and Their Structure**

UDC 791.43.01

Author: *Marievskaya Natalia Yevgenyevna*, PhD in Art, Assistant Professor, Deputy Chair of Screenwriting, VGIK.

Summary: The article explores the dynamics of the narrative film. The author reveals points of disequilibrium in the plot, the place and importance of stimulating incident in it and determines its structure. The concepts of the non-linear dynamics theory and dramaturgy theory are compared in the article. It is determined that dramatic situations correlate with I. Prigozhin's ideas: *the probability, irreversibility and possibility of new connections*. The structure of the film climax is also analyzed. The comparison of classical and non-classical story arcs is provided.

Key words: cinema dramaturgy, artistic time, formation, point of explosion, dynamic process, nonlinear dynamics, stimulating incident, dramatic situation

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Театр и документ: оппозиция или интеграция?

УДК 778.5.03.01+792.01

Автор: Прожико Галина Семеновна, доктор искусствоведения, профессор ВГИК, руководитель мастерской на киноведческом отделении. Автор книг: «Экран мировой документалистики» (2011), «Концепция реальности в экранном документе» (2004), «Эволюция образа реальности в «дотелевизионную эру» (2004), «Концепция общего плана в экранном документе» (2002), «Проблемы современной советской кинодокументалистики» (1988) и другие, а также многих статей в научных сборниках, специальных изданиях.

Аннотация: Трудно найти внешне столь удаленные понятия, как театр с его демонстративной «сочиненностью» и документ, всегда понимаемый как нейтральное обозначение истинности реальности. Однако более пристальное сопоставление как практики театральной истории, так и опыта экранного документа открывает неожиданные сближения.

Ключевые слова: документальный театр, театр и документ, кинофакт, документальный образ, художественный потенциал документального кадра, мокьюментари, театр фактов в кино, восприятие экранного документа, современные формы «игры» в документалистике, коллажность современного искусства

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

Theatre and Document: Opposition or Integration?

UDC 778.5.03.01+792.01

Author: Prozhiko Galina Semyonovna, PhD in Art, Professor, Head of Film Studies workshop (VGIK). The author of such books on film history and theory as “Screen of World Film Documentary” (2011), “The Concept of Reality in the Screen document” (2004) “Evolution of Reality's Image before the Television Era” (2004), “The concept of Master Shot in the Screen document” (2002), “The Issues of Modern Soviet Film Documentary” (1988) and a number of articles published in various academic journals.

Summary: It is hard to find more seemingly distant phenomena as the theatre with its obvious “affectation” and the document always referred to as a neutral indication of the reality. However, a closer comparison of the theatre and film document reveals unexpected similarities.

Key words: documentary theater, theatre and document, film fact, documentary image, artistic potential of a documentary shot, mockumentary, theatre of facts in the cinema, perception of a screen document, modern forms of reenactment in documentary cinema, collage character of modern art

Динамика экранных форм искусства оперы: теоретические аспекты

УДК 778.5.01.009:792.4

Автор: Месянжинова Александра Вадимовна, кандидат культурологии, ВГИК. Основные труды: *Хухтамо Э. Элементы экранологии: к проблеме археологии медиа / пер. с англ. и комментарии А. Месянжиновой // Экранная культура: теоретические проблемы (сб. статей) / отв. ред. К.Э. Разлогов. СПб., 2012. С. 116–177; Месянжинова А.В., «Экранология» Эрки Хухтамо в пространстве современной медийной культуры: (к вопросу «домашних» экранов) // Наука телевидения: науч. альманах. М., 2012. Вып. 9. С. 242–253; и др. E-mail: alme8030@gmail.com.*

Аннотация: В статье прослеживается динамика экранных форм искусства оперы. Затрагиваются вопросы незавершенности процесса эволюции оперных форм на

экране, взаимопроникновения экранной культуры и классического искусства оперы, а также растущего влияния экранных искусств на оперный театр, сегодня не существующий без экранных технологий.

Ключевые слова: экранная форма оперы, исторические модели оперы на экране, мультимедийные технологии, новые (интерактивные) театральные технологии

**Dynamics of Opera Screen Forms:
Theoretical Aspects**

UDC 778.5.01.009:792.4

Author: *Masyandjinova Alexandra Vadi-movna*, PhD in Cultural Studies, VGIK. Major works: Huhtamo E. *Elements of Screenology: Toward an Archaeology of the Screen* / transl. and notes by A. Masyandjinova // *Screen Culture: Theoretical Problems* (symposium) edited by K. Razlogov, St. Petersburg, 1012, pp. 116–177; Masyandjinova A.V. Erkki Huhtamo's Screenology in Modern Media Culture (Towards the Issue of 'Home' Screens) // *Television Science: Academic Almanac*, Moscow, 2012, #9, pp. 242–253; etc. E-mail: alme8030@gmail.com.

Summary: The article investigates the development of screen opera, touching upon the incompleteness of the evolution of opera screen forms, the convergence of screen culture and classical opera as well as the growing influence of screen art-forms on the opera which cannot exist without video technologies today.

Key words: screen opera form, historical opera patterns on screen, multimedia technologies, new (interactive) stage technologies

Кинематографическая природа живописи английских прерафаэлитов

УДК 73.03

Автор: *Бернатоните Ада Вилисовна*, кандидат искусствоведения, доцент кафедры Отечественной истории и культурологии Томского государственного педагогического университета. Член гильдии киноведов и кинокритиков России. E-mail: ada_bernaton@inbox.ru

Аннотация: В статье дан анализ специфики и особенностей стиля прерафаэлитов с точки зрения кинематографической образности. На основе творчества прерафаэлитов Милле, Россетти и Ханта их приемы описаны с позиций киноязыка (крупный

план, последовательное деление композиции на определенные сюжеты внутри одной картины, создание особого настроения за счет использования деталей, создание фона как второго плана и др.), объясняющие гиперреалистичность прерафаэлитов.

Ключевые слова: евангельские сюжеты, гиперреалистичность, кинематографическая композиция, внутреннее видение, раскладка с прорисованными характерами, смысловая наполненность пейзажа

Cinematic Nature of English Pre-Raphaelites' Painting

UDC 73.03

Author: *Bernatonite Ada Vilisovna*, Phd in Art, assistant professor, Russian Film History and Cultural Studies, Tomsk State Pedagogical University. Member of the Russian Film Critics. E-mail: ada_bernaton@inbox.ru.

Summary: The article analyses the peculiarities of the Pre-Raphaelite style from the viewpoint of its cinematic imagery. The work of Millais, Rossetti and Hunt is described in terms of film language (close-ups, the subdivision of the picture's composition into individual narratives, the creation of a particular mood by using details, the background as a long shot, etc.) explaining the hyper-realism of the Pre-Raphaelites.

Key words: Gospel episodes, hyper-realism, film composition, insight, storyboard with clear-cut characters, meaning of the landscape

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

К характеристике креативного интеллекта: художественное мышление
УДК 7.01:15

Автор: *Андреев Андрей Леонидович*, доктор философских наук, профессор ВГИК.

Аннотация: Статья посвящена анализу мыслительных процессов в искусстве. Рассматриваются различные подходы к проблеме, подробно разбирается широко распространенная в искусствознании и эстетике теория образного мышления, обосновываются концептуальные альтернативы этой теории. Исходя из данных психологических исследований, автор предлагает новый подход к данной проблеме: обосновывая трактовку мышления как процесса смены мыслительных кодов, он распространяет ее

и на мыслительные процессы в искусстве. Впервые в эстетике и теории искусства выделяются различные аспекты и уровни художественного мышления, анализируется их соотношение. Особое внимание уделяется содержанию понятия «художественная идея», недостаточно исследованному и недооцениваемому в современной эстетике и теории искусства; рассматриваются различные аспекты этого понятия и функции идей в художественной практике.

Ключевые слова: интеллект, мышление, природа искусства, теория образного мышления, смысловая перекодировка, художественная идея

SCREEN CULTURE | CULTUROLOGY. PHILOSOPHY

Artistic Thinking as a Characteristic Property of Creative Intellect

UDC 7.01:15

Author: *Andreyev Andrey Leonidovich*, PhD in Philosophy, professor, VGIK.

Summary: The article is devoted to the analysis of cognitive processes in art. Professor Andreyev surveys different approaches to the problem dwelling on the theory of visual thinking popular in Cultural Studies and Aesthetics and investigates conceptual alternatives to this theory. Based on psychological data, the author offers a new approach to the problem: treating thinking as a process of the change of mental codes he extends this assumption to cognitive processes in art. It is for the first time in Aesthetics and Art Theory that different levels and aspects of visual thinking are separated and their relationships are analyzed. Particular attention is paid to the inadequately researched and underestimated notion of 'the artistic idea', its various aspects and functions in artistic practice are explored.

Key words: intellect, thinking, nature of art, theory of visual thinking, semantic recoding, artistic idea

Импрессионизм как выражение общественного сознания

УДК 37(09)

Автор: *Харитоновна Наталья Степановна*, кандидат искусствоведения, доцент, кафедре эстетики, истории и теории искусства, ВГИК. E-mail: h4695593@yandex.ru

Аннотация: В статье предпринимается попытка осмыслить опыт возникновения и общественного утверждения импрессионизма, понять причины сложного процесса переоценки художественных ценностей, которые постепенно происходят в массовом сознании, а также ответить на вопрос: как именно формируется социальная потребность в новой художественной ценности. Рождение импрессионизма как художественного феномена — это результат преломления в сознании художника всего многообразия бытия, его отношений с обществом, природой, наукой, философией, религией. Импрессионизм представлял одно из самых ярких явлений в художественной культуре Европы середины XIX века, это направление оказало сильное влияние на последующее развитие искусства, став ключевым моментом при переходе от искусства XIX века к большинству направлений художественной культуры XX века.

Ключевые слова: Франция, Париж, импрессионизм, предпосылки возникновения, личный взгляд художника

Impressionism as an Expression of Social Consciousness

UDC 37(09)

Author: *Kharitonova Natalia Stepanovna*, PhD in Art, Assistant Professor, Aesthetics, History and Theory of Culture Department (VGIK). E-mail: h4695593@yandex.ru

Summary: The article is an attempt to comprehend the emergence and establishing of the Impressionism, to understand the reasons of the reappraisal of artistic values gradually taking place in public consciousness and answer the question how the social demand for a new artistic value was formed. The birth of the Impressionism as a cultural phenomenon resulted from an artist's interpretation of objective reality, his relations with the society, nature, science, philosophy, religion. The Impressionism was one of the brightest events in the European culture of the mid-1800s which made a great impact on the subsequent development of art becoming the key moment in the transition of the 19th century art to the main artistic trends of the 20th century.

Key words: France, Paris, Impressionism, pre-conditions, artist's personal vision

Молчание автора: семантика незвучания в кинофильме

УДК 7.01

Автор: *Михеева Юлия Всеволодовна*, кандидат философских наук, заведующая Отделом междисциплинарных исследований киноискусства НИИ киноискусства (ВГИК).

Аннотация: В статье анализируются различные формы и смыслы сознательного отказа режиссера от использования звука и/или музыки во внутрикадровом и закадровом пространстве кинофильма. Смыслы снятия дополнительной звуковой выразительности в фильме конкретизируются автором в понятиях: «звучащее молчание», «порождающая тишина», «молчание-доверие», «беззвучие-невывразимость», «тишина послезвучия», «молчание-отсутствие», характеризующих эстетическую позицию режиссера по отношению к изобразительности кадра.

Ключевые слова: звук в кинофильме, музыка в кинематографе, аудиовизуальное решение фильма, молчание и тишина в искусстве, авторское кино

Silence of the Author: Semantics of Muting in Cinema

UDC 7.01

Author: *Mikheyeva Yulia Vsevolodovna*, PhD in Philosophy, Head of the Department of Interdisciplinary Studies in Film Art, Institute of Film Art (VGIC).

Summary: The article analyzes various forms and meanings of the director's deliberate abandonment of sound and/or music both on screen and off screen. The absence of the soundtrack is defined in such terms as 'reverberant silence', 'generating silence', 'intimate silence', 'inexpressible stillness', 'after-sound silence', 'silence as absence', which characterize the director's aesthetic attitude towards the image.

Key words: Sound in films, music in films, audiovisual treatment of the film, silence in art, auteur cinema

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Молодежный криминальный фильм как поджанр американского кино

УДК 778.51(Амер.)

Автор: *Жарикова Вера Васильевна*, аспирантка кафедры киноведения ВГИК, на-

учный сотрудник НИИ киноискусства (сектор европейского кино, отдела зарубежного кино) ВГИК.

Аннотация: В статье рассматривается проблема жанровой классификации кинематографа, факторов, влияющих на формирование жанров на примере поджанра подросткового фильма о криминальной активности молодежи. Сформировался он, как и большинство других киножанров, в США. Жанр молодежного криминального фильма, с одной стороны, возник в результате развития гангстерской темы американского кинематографа 1930-х годов, с другой — стал следствием формирования молодежи как социального класса со своей особой культурой. Образ подростка-преступника и в настоящее время остается популярным как в массовой культуре, так и в авторском кинематографе.

Ключевые слова: жанр, массовая культура, молодежная культура, криминальный фильм

WORLD CINEMA | ANALYSIS

Crime Teenpic as a Subgenre of American Cinema

UDC 778.51(Amer.)

Author: *Zharikova Vera Vasilyevna*, postgraduate student, Film History, VGIC; research scholar, Film Art Institute (Section of European Film), VGIC.

Summary: The article reviews film genres and the factors determining genre formation as exemplified by the subgenre of youth criminal drama. Like most genres, it appeared in the USA as an offshoot of the gangster film of the 1930s, on the one hand, and as a result of the emergence of youth subculture. The image of an adolescent criminal is still popular in both mass culture and auteur cinema.

Key words: genre, mass culture, youth culture, criminal film

КИНОБИЗНЕС | СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Совместное кинопроизводство в современной мировой киноиндустрии. Основные тенденции

УДК 334

Автор: *Чудакова Анастасия Викторовна*, аспирант ВГИК, специальность

08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством.

Аннотация: В условиях глобализации мировой экономики особое значение приобретает такая форма, как совместное кинопроизводство с разными странами, также называемое копродукцией. Под совместным кинопроизводством понимается, как правило, реализация кинопроекта, в создании которого участвуют две или более производственные кинокомпании разных стран. Однако для современного совместного кинопроизводства характерны черты глобального характера. В статье копродукция рассматривается как один из признаков глобализации в киноиндустрии.

Ключевые слова: совместное кинопроизводство, копродукция, глобализация в киноиндустрии, российская киноиндустрия

FILM INDUSTRY | STRATEGY AND TACTICS OF MANAGEMENT

Co-production in Current International Film Industry. Major Trends

UDC 334

Author: *Chudakova Anastasiya Viktorovna*, post-graduate student, Economics and Management, VGIK.

Summary: In the age of globalization international co-production takes on a new meaning. It usually means a film project realized by two or more production companies from different countries. However, modern film industry has gained a global character. The article investigates co-production as one of the ways of globalization in film industry.

Key words: mutual film project, co-production, globalization of film industry, Russian film industry

НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ

Плановость как драматургическое средство формирования звукозрительного образа в документальном фильме

УДК 791.43/.45

Автор: *Конева Мария Николаевна*, аспирантка кафедры искусствознания Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, звукорежиссер ООО «Велес».

Аннотация: Статья посвящена анализу художественной значимости одного из важных элементов звукового решения фильма. Работа представляет собой практическое исследование звуковой партитуры фильма и основывается на материалах о документальном кино, характеризуя феномен, возникающий на стыке различных жанров и тенденций в кинематографе. Внимание акцентируется в основном на авторской концепции, реализуемой с помощью применения в звуковом монтаже таких понятий, как «звуковой масштаб», «глубинность» и «крупность звучания».

Ключевые слова: звукозрительный образ, крупность звучания, авторская концепция, синхронные и асинхронные звуки, дикторский текст

RESEARCH LABORATORY | EXPLORATION OF THE YOUNG

Planning Element as a Narrative Method in Moulding of Audiovisual Imagery in Documentaries

UDC 791.43/.45

Author: *Koneva Maria Nikolayevna*, post-graduate student, Art Studies, St. Petersburg Film and Television University; sound designer, LLC “Veles”.

Summary: The article is devoted to the artistic relevance of sound design as one of the most significant elements of film, specifically, in documentary. The author explores the phenomenon emerging at the interface of various genres and tendencies in film art focusing mainly on the auteur's conception realized through such notions as sound scale, depth and prominence of sound.

Key words: audiovisual image, prominence of sound, auteur's conception, synchronous and asynchronous sounds, narration

Приемы коллажности в российской анимации в условиях рынка

УДК 778.5.05:778.534.6

Автор: *Трапезникова Елена Владимировна*, аспирантка кафедры эстетики, истории и теории культуры, ВГИК. E-mail: trapeznikovskaya@gmail.com

Аннотация: Предметом исследования в

данной статье стали приемы коллажности, используемые для моделирования художественного пространства в российской анимации последних трех десятилетий. Благодаря этим приемам аниматограф манипулирует не только стандартным «набором» пространствообразующих элементов, но и разными языками и кодами культуры, что позволяет создать разноречивую, сложную структуру пространства, требующую интерпретации.

Ключевые слова: анимация, пространство, образ мира, среда, коллажность, интертекстуальность, структура, фактура, цвет

Collage Methods in Russian Animation Under Market Conditions

UDC 778.5.05:778.534.6

Author: *Trapeznikova Yelena Vladimirovna*, post-graduate student, Department of Aesthetics, History and Theory of Culture, VGIK. E-mail: trapeznikovskaya@gmail.com

Summary: The subject matter of the article is the collage methods in the Russian animation of the last three decades. These methods allow the animator to manipulate not only the standard inventory of space-forming elements, but also various languages and cultural codes which leads to creating a varied complex spatial structure to be interpreted.

Key words: animation, space, world view, environment, collage, intertextuality, structure, texture, color

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Креативное мышление как прелюдия к творчеству при создании экранного продукта

УДК 654.197;316.77

Автор: *Уразова Светлана Леонидовна*, доктор филологических наук, доцент, заведующая Научно-исследовательским сектором Академии медиаиндустрии; главный редактор научного журнала «Вестник ВГИК», ВГИК. Автор книг «Реалити-шоу: особенности и принципы моделирования» (2011), «От “зеркала Нарцисса” к экранной реальности. ТВ в контексте трансформаций цифрового времени» (2013), множе-

ства статей о ТВ и современной медиаиндустрии в научных и отраслевых изданиях. E-mail: svetlana.urazova@gmail.com

Аннотация: Динамика реструктуризации медиапространства, где мультимедийность и многоплатформенность проецируют обновление среды обитания массмедиа, популяризацию разнообразного контента, ставит вопрос о креативном мышлении применительно к медийным практикам. В статье обосновываются различия в понятиях «креативность» и «творчество», анализируются ремесленнический и творческий подходы при создании экранной продукции.

Ключевые слова: массмедиа, экранный продукт, телепрограммы, креативность, ремесло, творчество, профессионализм

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

Creative Thinking as a Prelude to Creativity in Producing a Screen Product

UDC 654.197;316.77

Author: *Urazova Svetlana Leonidovna*, Ph.D. in Linguistics, assistant professor, Head of the Research Section, Academy of Media Industry; editor-in-chief of the “Vestnik VGIK” Journal. Svetlana Urazova is the author of a large number of articles on the development of media industry, the mass media and society relationship in the digital era. Author of several monographs and a number of articles on modern media industry. E-mail: svetlana.urazova@gmail.com

Summary: The dynamics of media space restructuring raises the issue of creative thinking in multimedia practices. The article establishes the difference between the notions of creativity and craftsmanship in creating audiovisual content.

Key words: mass-media, audiovisual content, TV shows, creativity, craftsmanship, art, professionalism

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