

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

Кино и глобализация

УДК 778.5.01

Автор: *Жабский Михаил Иванович*, доктор социологических наук, зав. Отделом социологии экранного искусства НИИ киноискусства Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова; ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания. E-mail: m.zhabsky@gmail.com

Аннотация: Связанный с глобализацией процесс планетарной интеграции человечества противоречив. В приближенном к идеалу варианте глобализация в форме свободного кинематографического обмена таит в себе огромные позитивные возможности для каждого общества, способствует истинной интернационализации его кинематографической жизни. Поскольку реальные ее результаты определяются механизмами монополизированного Голливудом мирового кинорынка, глобализация принимает главным образом форму американизации. Вместо интернационализации кинематографической жизни конкретных обществ происходит нечто противоположное — ее деинтернационализация.

Ключевые слова: человечество, глобализация, планетарное единение, «догоняющее развитие», Голливуд, рынок, глобальное кино, «глобальная деревня», относительная закрытость кинорынков, кинополитика

FILM THEORY AND FILM HISTORY | AUDIOVISUAL ARTS

Cinema and Globalization

UDC 778.5.01

Author: *Mikhail I. Zhabskiy*, Doctor in Sociology, Head of the Sociology of Screen Art Department at the Institute of Film Art (VGIK), Leading Researcher at the State Institute of Art Studies. E-mail: m.zhabsky@gmail.com

Summary: Conditioned by globalization, the process of the planetary integration of humanity is contradictory. Ideally, globalization contains enormous positive possibilities for every society, it contributes to the true international-

ization of the cinema process therein. But as its actual results are determined with the mechanisms of the world film market monopolized by Hollywood, globalization predominantly takes the form of Americanization. Instead of the internalization of the cinematic life of specific societies, something opposite is occurring: its deinternationalization.

Key words: humanity, globalization, planetary unification, «catch-up development», Hollywood, market, global cinema, «the global village», the relative insularity of film markets, film policy

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

Способы визуального и аудиального разграничения диегезиса и метадиегезиса в кинопроизведении

УДК 791.43.01

Автор: *Русинова Елена Анатольевна*, кандидат искусствоведения, доцент, проректор по научной работе, ВГИК.

Аннотация: В статье, открывающей цикл публикаций «Звукозрительные приемы создания метадиегетического пространства в кинематографе», систематизируются приемы и технологии звукорежиссуры, позволяющие создавать различные художественные пространства в кинофильме, а также передавать измененные состояния сознания и внутренний мир персонажа.

Ключевые слова: звукорежиссура, звуковое решение фильма, диегезис, метадиегезис, художественное пространство кинофильма, звуковые форматы воспроизведения фонограммы, музыка кино

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

The Techniques of Visual and Audial Distinction between Diegesis and Metadiegesis in a Motion Picture

UDC 791.43.01

Author: *Elena A. Rusinova*, PhD in Art, Associate Professor, Vice-rector in charge of the Research Work, VGIC.

Summary: The article opening the cycle of publications 'Audiovisual Means of Creating Metadiegetic Space in Cinema' systemizes means and technologies in sound direction that enable to create various spaces in a film as well as to convey the altered consciousness and the inner world of the character.

Key words: sound directing, dramaturgy of film sound, diegesis, metadiegesis, artistic space of a motion picture, multi-channel sound formats, cinema music

Тайна идентификации зрителя с героем и зрелищем в кинематографе

УДК 778.5.01.067.2:15

Автор: *Арышева Анастасия Сергеевна*, соискатель ВГИК, руководитель киноклуба, МКУК «Загорянский культурно-досуговый центр».

Аннотация: Статья посвящена изучению связей между глубинными механизмами человеческой психики и имманентными свойствами кинематографа. Понимание этих связей имеет прямое отношение к стратегии создания фильма, в частности, к работе с базовыми компонентами сценария: сюжетом и фабулой фильма, характеристиками главного героя и антагониста.

Ключевые слова: теория восприятия, идентификация, психология искусства, психоанализ, стадия зеркала, изучение зрительской аудитории

The Mystery of Identification Occurrence in Relation of the Spectator with Performance and the Main Character in Cinema

UDC 778.5.01.067.2:15

Author: *Anastasia S. Arysheva*, Post-Graduate student, VGIK, Head of the Film Club, Zagoriansk Culture Centre.

Summary: The article explores the links between human psyche and the cinema inherent traits. Understanding these links helps film creating, especially concerning the basics of the script: the plot and subject, the protagonist and antagonist.

Key words: perception theory, identification, psychology of art, psychoanalysis, mirror stage, study of an audience

Кинотеатр.doc в поисках «действительного» кино

УДК 778.5

Автор: *Кузьмина Лидия Викторовна*, старший научный сотрудник Отдела современного экранного искусства Научно-исследовательского института Всероссийского Государственного института кинематографии (НИИК ВГИК).

Аннотация: В статье рассматривается одно из знаковых движений российского экранного искусства 2005–2010-х годов — *Кинотеатр.doc*, указываются его сильные стороны и выявляются причины угасания. Исследуется влияние театральной эстетики на формирование жесткой социальной драмы. Подробно анализируется фильм Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», который считается манифестом данного движения.

Ключевые слова: «новая драма», документальный театр, *Кинотеатр.doc*, натурализм, социальная драма

Kinoteatr.doc in Search of the «Real» Movies

UDC 778.5

Author: *Lidia V. Kuzmina*, Senior Researcher, Department of Modern Screen Arts, Institute of Film Art (VGIK).

Summary: The article analyzes one of the most significant phenomena of Russian screen art of 2005–2010, namely — *Kinoteatr.doc*, it shows its strongest traits and explains the reasons for its decay. It explores the impact of theatrical aesthetics on harsh social drama. It presents a detailed analysis of Valeria Germanica's film "Everybody Dies But Me" considered a manifest of this trend.

Key words: «new drama», documentary theatre, *Kinoteatr.doc*, naturalism, social drama

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Динамика телесности и статичные модели пространства в драматургии триллера

УДК 778.5.04.072; 8.01-29

Автор: *Козлова Светлана Сергеевна*, аспирант кафедры драматургии кино,

ВГИК. Преподаватель Высшей школы деятелей сценического искусства Г. Дадамяна. E-mail: semenkirov@gmail.com

Аннотация: В статье анализируется механизм построения конфликта в кинодраматургии на оси противостояния «живое — мертвое» через динамику телесности — от «живого» телесного мира протагониста к «мертвой», статичной модели мира антагониста. Схема взаимодействия рассматривается на примере фильмов, решенных в жанре триллера, а также авторских фильмов, использующих элементы этого жанра. **Ключевые слова:** телесность, триллер, оппозиция «живое — мертвое», статичные модели пространства, динамика

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

Dynamics of Corporality and Static Models of Space in Thriller Dramaturgy

UDC 778.5.04.072; 8.01-29

Author: *Svetlana S. Kozlova*, Post-Graduate student, VGIK. Teacher of G. Dadamian's Higher School of Theatre Workers.

Summary: The article analyzes the mechanism of building the conflict in screenwriting within confrontation “alive / dead” by means of dynamic of corporeality - from an “alive” corporeal world of the protagonist to a “dead” static model of the antagonist’s world. The scheme of their interaction is based on examples of thriller films, as well as indie films which use the elements of this genre.

Key words: corporality, thriller, opposition «living — dead», static model space, dynamics

Музыка как часть театрализованной игры в кинофильме

УДК 791.43/.45

Автор: *Михеева Юлия Всеволодовна*, кандидат философских наук, зав. Отделом междисциплинарных исследований киноискусства НИИ Киноискусства ВГИК.

Аннотация: Во многих современных фильмах театрализация отдельных элементов или всей киноформы используется как способ обновления и индивидуализации художественного языка кино. В не-

которых случаях этот процесс достигает необыкновенной свободы (как технической, так и эстетической) в использовании визуальных и звуковых приемов, еще не нашедших адекватного теоретического осмысления, но оказывающих большое практическое влияние на художественный язык и стиль кинопроизведения. Статья посвящена анализу роли музыки, и — шире — аудиовизуального решения фильма в этом процессе.

Ключевые слова: театрализация киноформы, музыка фильма, аудиовизуальное решение фильма, эстетика постмодернизма, художественный язык кино

Music as a Part of the Theatrical Game of the Movie

UDC 791.43/.45

Author: *Yuliya V. Mikheeva*, PhD (Arts), Head of the Department of Interdisciplinary Studies in Film Art, Institute of Film Art (VGIK) E-mail: julmikheeva@gmail.com.

Summary: In many contemporary films the theatricalization of separate elements or the film as a whole is used as a means to renovate and individualize the film language. In some cases this process attains an extraordinary freedom (both technical and aesthetic) while using audiovisual means not yet adequately analyzed theoretically but influencing the artistic language and style of the film. The article deals with the role of music and more widely with the audiovisual film solutions in the process.

Key words: theatricalization of the film form, film music, audiovisual shaping, postmodernist aesthetics, artistic language of cinema

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Принцип зеркальности и способы манифестации трансцендентного в фильме А.Тарковского «Зеркало»

УДК 778.05

Автор: *Клюева Людмила Борисовна*, доктор искусствоведения, доцент, кафедра киноведения, ВГИК.

Аннотация: Статья посвящена исследованию режиссерской стратегии А. Тарковского в фильме «Зеркало», анализируемой

в ракурсе реализации принципа зеркальности как структурообразующей основы текста. Структура фильма рассматривается как «фильм проекций». Основная задача статьи — выявление способов «отзеркаливания» и технологий создания зеркальных референций, порождающих уникальную структуру фильма.

Ключевые слова: фильм проекций, система зеркальных референций, трансцендентальный дискурс, зеркальные модификации

The Principle of Mirror Reflection and the Ways of Manifesting the Transcendent in Tarkovsky's The Mirror
UDC 778.05

Author: *Lyudmila B. Klyueva*, Doctor in Arts, Associate Professor, Film Studies Department, VGIK.

Summary: The article is devoted to the research of the director's strategy of A.Tarkovsky in his film "The Mirror" analyzed through the "mirror references" principle as a structure-forming text base. The film structure is viewed as a "film of projections". The main aim of the article is to single out means of "mirror reflections" and technologies of creating mirror references that give birth to a unique film structure.

Key words: movie projections, system references of the mirror, transcendental discourse, mirrored modifications

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Экранный образ и система выразительных средств в документалистике США 1960-х годов
УДК 778.5

Автор: *Казюциц Максим Федорович*, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Отдела современного экранного искусства НИИК ВГИК.

Аннотация: В статье рассматривается система выразительных средств в документальном кино и на телевидении, сформированная группой документалистов США "Drew Associates". Ставится вопрос об особенностях развития направления «прямое кино», включая метод наблюдения и монтаж. Найденные группой творческие

приемы позволили заложить основы для решения ряда актуальных задач, поставленных перед современными экранными искусствами.

Ключевые слова: кино, телевидение, экранная документалистика, прямое кино, синема верите, Роберт Дрю, Ричард Ликок

WORLD CINEMA | ANALYSIS

Screen Image and the System of expressive Means in American Documentary of the 1960s
UDC 778.5

Author: *Maksim F. Kazyutchits*, PhD (Philosophy), senior researcher, Department of Modern Screen Art, Institute of Film Art, VGIK.

Summary: The article investigates the system of expressive means in documentary cinema and TV programs formed by the Dew Associates, a group of American documentary filmmakers, focusing on the 'Direct Cinema' peculiarities including observation and montage. The artistic techniques found by the group laid the basis for solving a number of topical issues of modern art.

Key words: cinema, TV, documentaries, Drew, observation method, direct cinema

Стиль «нуар» в классическом и современном искусствоведении
УДК 791.43.03

Автор: *Орозбаев Касым Нурбекович*, аспирант ВГИК, кафедра эстетики, истории и теории культуры.

E-mail: ilikenorah@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые особенности классического «фильма нуар»: периодизация, критерии, фильмография. Разбираются стиливая и жанровая принадлежности этой категории фильмов. Приводится также сжатый анализ новейших исследований по данной теме с опорой как на классические труды по исследованию «фильма нуар», так и на более поздние академические работы. Большинство разбираемых в статье текстов впервые анализируется в русскоязычном академическом поле.

Ключевые слова: фильм нуар, история кино, теория авторства, стиль, жанр, Раймон Борд, Этьен Шомтон, Раймонд Дюргнат, Пол Шредер

Style “Noir” in Classical and Contemporary Art History

UDC 791.43.03

Author: *Kasym N. Orozbaev*, Post-Graduate student, Department of Aesthetics and Cultural Studies. E-mail: ilikenorah@gmail.com

Summary: The article explores the key traits of classic ‘film noir’: its periods, criteria, filmography, as well as styles and genres. The author also gives a concise survey of the most recent research in this area with reference to both classical and modern studies in ‘film noir’. Most of the texts referred to in the article are analyzed in Russian academic practice for the first time.

Key words: film noir, history of film, author theory, style, genre, Raymond Borde, Etienne Chaumeton, Raymond Durnat, Paul Schrader

КИНОБИЗНЕС | СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Новации в финансовом регулировании организаций культуры и искусства

УДК 338.46

Автор: *Молчанов Игорь Николаевич*, доктор экономических наук, профессор; профессор кафедры Политической экономики Экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; профессор ВГИК.

Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы функционирования отрасли «Культура и искусство», анализируются тенденции инновационных изменений в финансовом регулировании деятельности хозяйствующих субъектов. Предлагаются рекомендации по укреплению финансового состояния организаций культуры и искусства.

Ключевые слова: отрасль «Культура и искусство», финансовое регулирование, федеральный и региональный уровни управления, инновационные подходы, финансовые ресурсы

FILM INDUSTRY |

STRATEGY AND TACTICS OF MANAGEMENT

Innovations in the Financial Regulation of Culture and Art Institutions

UDC 338.46

Author: *Igor N. Molchanov*, Doctor in Economics, Professor, Department of Political Economy, Lomonosov State University, Moscow; Professor, Department of Public Financing, RF Government financial University, Moscow, Professor, VGIK.

Summary: The article deals with the problems of art and culture functioning, analyses the game-changing tendencies in the financial leverage of economic entities and gives recommendations in enhancing the financial status of art and culture institutions.

Key words: art and cultural institutions, financial regulation, federal and regional levels of management, innovative approaches, financial resources

«Пульсирующие организации» в сфере культуры

УДК 338.467.6

Авторы: *Гордин Валерий Эрнстович*, доктор экономических наук, профессор, зав. Лабораторией экономики культуры НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге;

Элькинова Елена Михайловна, аспирант, стажер-исследователь Лаборатории экономики культуры НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге.

Аннотация: В статье (начало в № 4 (30), 2016) рассматривается деятельность организаций сферы культуры, занимающихся проведением кинофестивалей, вручением кинопремий. Анализируются кейсы учреждений с отличающимися друг от друга стратегиями преодоления «пульсирующего

эффекта» и организационной структурой. Анализ менеджмента показывает, что не все доступные организациям возможности используются в полной мере, в связи с этим предлагаются направления совершенствования управленческих практик.

Ключевые слова: кинофестиваль, пульсирующая организация, менеджмент фестивалей, событийный менеджмент, адхократия, организационная структура

«Pulsating Organizations» in Culture

UDC 338.467.6

Author: *Valeriy E. Gordin*, Doctor in Economics, Professor; Higher School of Economics, St. Petersburg;

Elena M. Elkanova, Post-Graduate student, Higher School of Economics, St. Petersburg.

Summary: The article (*for the beginning see Issue #4 (30), 2016*) looks into the activity of organizations involved in holding film festivals and prize ceremonies. Analyzing the ways of overcoming the so called “pulsating effect”, the author reveals the flaws characteristic of certain structures functioning in this field, determines the array of issues in event-based management and marketing and suggests the methods of improving management practice.

Key words: Film festival, pulsating organization, festival management, event management, adhocrapy, organizational structure

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Вечнозеленые теории массовой коммуникации: подход обретения пользы и удовлетворения

УДК 37.01

Автор: *Бакулев Геннадий Петрович*, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского и иностранных языков, ВГИК.

Аннотация: В статье рассматривается одна из классических теорий массовой коммуникации — обретения пользы и удовлетворения, которая объясняет, что привлекает аудиторию к тем или иным медиа и видам контента. В статье описы-

вается наиболее общая классификация видов использования медиа и потребительского удовлетворения. Отмечается, что концепция обретения пользы и удовлетворения оказывается весьма эффективной при изучении аудитории интернета в целом и социальных медиа в частности.

Ключевые слова: массовая коммуникация, теории массовой коммуникации, исследования массовой коммуникации, массмедиа, новые медиа, социальные медиа, интернет

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

Evergreen Theories of Mass Communication: Uses and Gratifications Approach

UDC 37.01

Author: *Gennady P. Bakulev*, Doctor in Philology, Professor, Department of Russian and foreign Languages, VGIK.

Summary: The article searches into one of the classical theories of mass communication — *getting uses and gratifications* — which explains what attracts the audience to certain media and types of content. Describing the overarching classification of using media and consumer satisfaction, the author points out that the conception of *getting uses and gratifications* has proved most effective in studying the audience of the Internet, in general, and social media, in particular.

Key words: mass communication, mass communication theories, mass communication research, uses and gratifications typology, new media, social media, Internet

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