

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

**Советская школа объемного кино
1930-х годов: от авангарда
к мейнстриму**

УДК 778.5+791.43.03

Автор: *Спутницкая Нина Юрьевна*, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Отдела современного экранного искусства НИИ киноискусства ВГИК.

Аннотация: Оценки отечественной анимации 1930-х долгое время носили снисходительный оттенок; историки кино, режиссеры, художники маркировали этот период эпохой безвременья, формализма и подражания диснеевской эстетике. Однако рассматриваемые фильмы сыграли значительную роль в развитии мирового кинопроцесса, в частности оказали влияние на формирование чешской, польской, украинской кукольной анимации послевоенных лет. К сожалению, некоторые работы Объединения объемных фильмов «Мосфильма» под руководством А.Л. Птушко утрачены, и в данный момент не удается точно установить, сколько именно картин было выпущено. В статье анализируются экспериментальные анимационные фильмы второй половины 1930-х годов, сохранившиеся на киноплёнках, а также в виде монтажных листов (РГАЛИ, «Мосфильм», «Госфильмофонд»).

Ключевые слова: кукольная анимация, экранизация, трикстер, соцреализм

FILM THEORY AND FILM HISTORY | AUDIOVISUAL ARTS

**Soviet Puppet Cinema of the 1930s:
from Avant-Garde to Mainstream**

UDC 778.5+791.43.03

Author: *Nina Yu. Sputnitskaya*, PhD in Art, senior researcher, Department of Modern Screen Art, Institute of Film Art, VGIK.

Summary: The assessment of the Soviet animation of the 1930s has long been condescending; film historians, directors and art-

ists marked this period as the era of stagnation, formalism and copying Disney esthetics. However, the analysed films played a significant role in the development of world cinema, having a particular impact on the formation of Czech, Polish and Ukrainian stop-motion animation of the post-war years. Unfortunately, some films made at the Mosfilm Studios by A.L. Ptushko have been lost which makes it impossible to state the exact number of the produced pictures. The article investigates the experimental animated cartoons of the late 1930s preserved on film and as post-production continuity scripts (RGALI, Mosfilm Studios, Russian National Film Archive).

Key words: stop motion animation, screen version, trickster, Socialist Realism

**Развитие жанра анимационного
плаката в первой половине XX века**

УДК 778.5.05

Автор: *Кривуля Наталья Геннадьевна*, доктор искусствоведения, профессор кафедры режиссуры анимационного фильма ВГИК.

Аннотация: Предмет исследования — жанр анимационного плаката. В статье рассматривается развитие анимационного плаката в исторической перспективе от первых киноплакатов 1899 года до фильмов-плакатов периода Второй мировой войны. Анализируются причины, приводящие к смене функций и задач анимационного плаката, методов и приемов создания художественного образа.

Ключевые слова: политический, агитационный, пропагандистский, рекламный, военный, патриотический, социальный плакат

**Development of the Animated Poster
in the First Half of the XX century**

UDC 778.5.05

Author: *Natalia G. Krivulya*, PhD in Art, Professor, Department of Animation and Multimedia, VGIK.

Summary: The subject matter of the article is the animated poster. The author surveys its development from 1899 to World War II accounting for the change of the functions and purposes of the animated poster as well as the methods and techniques of creating an artistic image.

Key words: political animated poster, propaganda animated poster, animated advertising, social animated poster, history of animation

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

Документальное кино, XXI век: время подводить итоги

УДК 791.43.01

Автор: Познин Виталий Федорович, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры телерадиожурналистики факультета журналистики ВШЖиМК Санкт-Петербургского государственного университета.

Аннотация: В статье исследуется творческое направление современного отечественного кинематографа, которое последние годы определяло тематическую, жанровую и стилистическую составляющую документальных фильмов, отмеченных призами российских и международных кинофестивалей.

Ключевые слова: документальный фильм, технология и творчество, художественное пространство фильма, фестивальное кино

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

Documentaries, 21st Century: Time to Sum Up

UDC 791.43.01

Author: Vitaly F. Poznin, PhD in Art, Professor, Journalism Department, Higher School of Journalism and Mass Communication, Saint Petersburg State University.

Summary: The article explores the thematic, genre and stylistic peculiarities of modern Russian prize-winning documentaries.

Key words: Russian actual cinema, non-fiction, technology and arts, screen space, festival films

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

Эстетика калейдоскопа в визуальных медиа

УДК 77.04, 77.041, 77.047, 77.048, 771.1

Автор: Ромакина Мария Александровна, преподаватель факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, соискатель факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Аннотация: Во второй части статьи (начало см. в № 2 (28), 2016) рассматриваются особенности структуры калейдоскопического изображения, его культурологическое восприятие. Также продолжено исследование основных сюжетов, к которым обращаются фотографии, в частности, архитектурных сюжетов, и анализируются калейдоскопические эксперименты в области видео и мультимедиа.

Ключевые слова: калейдоскоп, фотография, мультимедиа, архитектура, симметрия, хаос

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

Kaleidoscope Aesthetics in Visual Media

UDC 77.04, 77.041, 77.043, 77.047, 77.048

Author: Maria A. Romakina, PhD degree seeker, Department of Journalism, Moscow Lomonosov State University.

Summary: The second part of the article (for the beginning see Issue 2 (28), 2016) researches into the structural patterns of kaleidoscopic image and its esthetic perception. It also continues investigating the basic subjects used by photographers, architecture in particular, and analyses video and multimedia kaleidoscopic experiments.

Key words: kaleidoscope, photography, abstract, symmetry, chaos, Alvin Langdon Coburn

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

«Одинокий голос человека»

А. Сокурова в контексте идей философии русского космизма

УДК 778.5p(092)1(Сокуров А)

Автор: *Виноградов Владимир Вячеславович*, доктор искусствоведения, доцент, заведующий сектором Кино стран Европы, доцент кафедры киноведения ВГИК.

Аннотация: Статья посвящена первой совместной работе режиссера А. Сокурова и сценариста Ю. Арабова «Одинокий голос человека», поставленной по мотивам произведений А. Платонова. В статье анализируются образная система фильма, его основные концепты в контексте художественно-философской системы А. Платонова и философии «общего дела» Н. Федорова. Рассматриваются основные библейские аллюзии произведения.

Ключевые слова: кинематограф, русский космизм, А. Сокуров, Ю. Арабов, А. Платонов, Н. Федоров, «вещество существования»

SCREEN CULTURE | CULTUROLOGY. PHILOSOPHY

A. Sokurov's "The Lonely Voice of Man" in the Context of Russian Cosmism

UDC 778.5p(092)1(Sokurov A)

Author: *Vladimir V. Vinogradov*, PhD in Art, Ass. Professor, Department of Cinema Studies, VGIK.

Summary: The article is devoted to The Lonely Voice of Man, the first collaboration of A. Sokurov and Yu. Arabov based on A. Platonov's short story. The author reviews the film's imagery and its main concepts in the context of A. Platonov's artistic and philosophic views and the N. Fedorov's Common Cause Philosophy considering the film's Biblical allusions.

Key words: cinema, Russian Cosmism, A. Sokurov, Yu. Arabov, A. Platonov, N. Fedorov, "substance of existence"

Проблема изобразительной формы и задачи художественной педагогики
УДК 378.1

Автор: *Свешников Александр Вячеславович*, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры рисунка и живописи ВГИК. E-mail: sveshnikov@rinet.ru, sveshnikov@list.ru

Аннотация: В статье на основе анализа ряда положений теорий А. Гильдебранда и Г. Вёльфлина рассматривается центральная задача преподавания изобразительного искусства, которая может быть положена в основу обучения как в классической академической школе, так и в школах современного искусства. В статье показано, что мнимое противопоставление главного предмета обучения — изображения предметной телесности и выражения художественного отношения — может быть преодолено, если положить в основу обучения видение глубинной изобразительной сущности явления и поиск формы ее показа.

Ключевые слова: педагогическая задача, изображение, выражение, изобразительная сущность, художественная форма, гештальт

The Problem of Artistic Form and the Objectives of Fine Arts Pedagogy

UDC 378.1

Author: *Alexandr V. Sveshnikov*, Doctor of Art Studies, Professor, Full Professor at the Department of Fine Arts, VGIK. E-mail: sveshnikov@rinet.ru, sveshnikov@list.ru

Summary: The article analyses some statements of A. Hildebrand and H. Wölfflin's theories. It examines the major task of pictorial art teaching which can be taken as the basis for both classic academic and modern arts schools. The article points out that the alleged opposition of the main subject matter of teaching — the depiction of object corporality and artistic look implementation — can be overcome if we build the teaching process upon seeing a deep portrayal essence of a phenomenon and upon seeking a form of its presentation.

Key words: pedagogic objective, image, expression, essence of portrayal, art form, gestalt

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Влияние живописной традиции на кинематограф Дерека Джармена

УДК 778.5.01.009:75+778.5.I(092)1^{«Джармен»}

Автор: Денисова Ирина Владимировна, доцент кафедры русского и иностранных языков (ВГИК), соискатель кафедры киноведения ВГИК. Email: idenisova@ya.ru

Аннотация: Статья посвящена выявлению интертекстуальных отсылок к живописным произведениям в художественных фильмах британского режиссера Дерека Джармена (1942–1994). В работе анализируются разнообразные интертекстуальные включения — от прямых цитаций до реминисценций.

Ключевые слова: кино, искусство, живопись, Джармен, Караваджо, интертекстуальность

WORLD CINEMA | ANALYSIS

The Influence of the Painting Tradition on Derek Jarman's Films

UDC 778.5.01.009:75+778.5.I(092)1^{«Jarman»}

Author: Irina V. Denisova, Ass. Professor, Department of Russian and Foreign Languages, VGIK, degree seeker at the Department of Cinema Studies, VGIK. Email: idenisova@ya.ru

Summary: The article reveals intertextual allusions to paintings in Derek Jarman's (1942–1994) films. It analyses various intertextual insertions, ranging from direct citations to reminiscences.

Key words: film, art, painting, Jarman, Caravaggio, intertextuality

Специфика художественного метода в экранной документалистике США 1960–2000-х годов

УДК 778.5

Автор: Казюциц Максим Федорович, кандидат философских наук, старший на-

учный сотрудник Отдела современного экранного искусства НИИК ВГИК.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности художественного метода американского документалиста Ф. Уайзмана. Ставится также вопрос о развитии метода наблюдения в кино, основываясь на фильмах Р. Дрю и Р. Ликока, основоположников направления «прямое кино», и о переходе этого метода к его зрелым формам, представленным работами Уайзмана. Найденные режиссером творческие приемы позволили заложить основы для современной зарубежной документалистики.

Ключевые слова: кино, телевидение, документалистика, Уайзмен, метод наблюдения, «прямое кино»

Specifics of Imaginative Approach in the US Documentary of 1960–2000s

UDC 778.5

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

Summary: The article researches the artistic style of F. Wiseman, an American documentary filmmaker, while discussing the development of the observation method in cinema as exemplified in the films of R. Drew and R. Leacock, the “Direct Cinema” pioneers, and of its transition to its mature forms represented in Wiseman's works. The artistic techniques found by him gave a grounding for modern documentary cinema.

Key words: film, television, documentary, Wiseman, observation method, direct cinema

Индийский кинематограф: прошлое и настоящее

УДК 7.067

Автор: Нефёдова Дарья Николаевна, аспирант (специальность 24.00.01 — Теория и история культуры), преподаватель кафедры философии и филологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры».

Аннотация: В статье приводится краткий обзор истории развития индийского популярного кинематографа, выявляются основные вехи его эволюции, фиксируются этапы, для которых характерны различные сюжетные построения и особенности, идейное внутреннее наполнение.

Ключевые слова: индийский кинематограф, Болливуд, этапы развития

Indian Cinema: Past and Present

UDC 7.067

Author: *Darya N. Nefedova*, Post-graduate student, Lecturer of Philosophy and Philology Department, Samara State Culture University.

Summary: The article makes a brief review of the history of Indian popular cinema. It brings to light its main evolution landmarks, specifies its stages characterized by different ideas, plot constructions and other peculiarities.

Key words: Indian film industry, Bollywood, stages of development

Преступник как главный киногерой, или Старые темы и новые решения

УДК 778.5И (Австралия)

Автор: *Звегинцева Ирина Анатольевна*, доктор искусствоведения, заведующая кафедрой киноведения ВГИК.

E-mail: kate-az@newmail.ru

Аннотация: Статья посвящена анализу ряда австралийских фильмов, главные герои которых прототипы реально существовавших преступников, убийц, грабителей маньяков... Некоторых из них народное сознание возвело в ряд мучеников, как это случилось с Недом Келли, повешенным за грабеж. Только сегодня в Австралию приходит понимание, что преступность — болезнь общества, и режиссеры в своих картинах показывают процесс «взросления нации».

Ключевые слова: Австралия, преступление, фильм, режиссер, справедливость

A Criminal as the Main Movie Character, or Old Themes and New Solutions

UDC 778.5I (Australia)

Author: *Irina A. Zvegintseva*, PhD (Arts), Head of the Department of Cinema Studies, VGIK. E-mail: kate-az@newmail.ru

Summary: The article explores a number of Australian films based on the lives of real criminals, murderers, robbers, maniacs... Some of them got considered by folk consciousness as martyrs, e. g. Ned Kelly, noosed for being a robber. It is only today that Australians start realizing that law-breaking is a society's disease. This fact is being reflected in contemporary movies that display the process of the nation's "maturity".

Key words: Australia, crime, film, film director, justice

КИНОБИЗНЕС | СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ

К вопросу о рынке в кино

УДК 778.58.003

Автор: *Жабский Михаил Иванович*, доктор социологических наук, зав. Отделом социологии экранных искусств НИИ киноискусства ВГИК; ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания.

Аннотация: Рассматриваются роль рынка в рождении кинематографа, отношение государства царской России к продукту рыночного кинопроизводства, признание Советским государством огромных возможностей кино как средства социальных изменений и их использование в новой постановке кинодела, исключавшей, но полностью и не упразднявшей рыночные отношения. На статистическом материале 1976 и 1986 годов проверена гипотеза о рентабельности советского кинематографа. Затронута концептуальная проблематика, возникшая при повороте к легитимному социалистическому рынку в середине 1980-х и связанная с развитием рыночных отношений в сегодняшнем кино.

Ключевые слова: рынок, кино, фильм, производство, предложение, спрос, государство, кинополитика, пропаганда, искусство, издержки функционирования киносети, налог, рентабельность, глобализация

FILM INDUSTRY |
STRATEGY AND TACTICS OF MANAGEMENT

On The Matter of Market in Cinema

UDC 778.58.003

Author: *Mikhail I. Zhabskiy*, PhD in Sociology, Head of the Sociology of Screen Arts Department at the Institute of Film Art (VGIK); Leading Researcher at the State Institute of Art Studies

Summary: The article surveys the role of the market in the birth of Russian film industry, the Tsarist Russian state's attitude to a commercial cinema product, its awareness of cinema's enormous potentials as a means of social changes and the application of these capabilities in the new film production that excluded but didn't annihilate the market relations. The hypothesis of Soviet cinema profitability is being tested based on the statistics related to the years 1976 and 1986. The article also touches upon the conceptual issues concerning marketplace development in today's cinema that arose in mid-1980s at the moment of transition to "socialist market".

Key words: market, cinema, film, production, supply, demand, state, film policy, propaganda, art, costs of running the exhibition network, tax, cost-effectiveness, globalization

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Визуализация как способ вовлечения в телерекламу

УДК 654.197.01:316

Автор: *Федотова Лариса Николаевна*, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры рекламы и связей с общественностью факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Аннотация: В статье рассматривается визуализация как способ вовлечения зрите-

лей в телерекламу. Начиная с исторических форм демонстрации товара на площадках обмена, его презентация содержала регулятивный посыл. Максимально такая форма стала присущей телевидению с его образительными средствами. Это показало силу демонстрации процесса использования продукта. Глубинная тенденция, которая имела здесь место, это символическая нагрузка товара, увеличение ценностности содержания телерекламы, увязывание товара со стилем жизни.

Ключевые слова: визуализация, вовлечение, телереклама, символизация, ценности, пределы символизации

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

The Visualization as a Way of Involvement in TV Commercials

UDC 654.197.01:316

Author: *Larisa N. Fedotova*, PhD (Sociology), Professor, Lomonosov Moscow State University.

Summary: The article examines visualization as a way of the audience's involvement in TV commercials. Since the early forms of commodity demonstration at the exchange market its presentation premise has always had a regulative character. The form got implemented to the full in television with its depictive means. It displayed the power of the product usage demonstration. The deep tendency here is giving the commodities a symbolic meaning, increasing the value of TV commercials, and linking the commodity with the life style.

Key words: visualization, admonishing, TV-advertising, symbolization, values, limits of symbolization

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