

CILECT как проект всемирной киношколы: истоки, специфика, развитие

В.С. Малышев

доктор искусствоведения, профессор

УДК 778.5

АННОТАЦИЯ

Освоение цифровых технологий при создании аудиовизуальной продукции, наполненной привлекательными образами, ценностными смыслами, актуализирует вопросы межгосударственного сотрудничества в области профессионального обучения молодых кадров, которым предстоит работать в кино, ТВ, других экранных искусствах. Перед киношколами разных стран стоит немало проблем, разрешение которых требует консолидированного участия мастеров экранного искусства, чей опыт и знания признаны в мире. Проведение в Москве в связи со 100-летним юбилеем ВГИК Всемирного конгресса Международной ассоциации кино- и телевизионных школ CILECT это подтвердило. В статье анализируется вклад ВГИК в совершенствование методик и программ профессионального обучения в кинематографе, телевидении, экранных искусствах.

ключевые слова
киношкола,
национальный
кинематограф,
экранные
искусства,
СИЛЕКТ,
межнациональное
сотрудничество,
цифровое
развитие,
кинопроизводство,
видеопроизводство,
образование,
специалисты
новой формации

Современный кинематограф находится на этапе цифровой модернизации, переживает фазу реформирования и кардинальных преобразований. Эти изменения вызваны вторжением компьютерных технологий и иных технологических инноваций в кино- и видеопроизводство, связанны с изучением немалого спектра проблем при создании экранных произведений, чья основная задача направлена на сохранение в массовом сознании ценностных смыслов, когнитивных следов. И вопросы обучения и воспитания творческой личности, способной создавать привлекательный экранный продукт, воздействующий на чувственно-эмоциональное восприятие индивида, по-прежнему являются первостепенными. Новая формирующаяся среда кинопроизводства, как и кинообразования, требует междисциплинарного подхода к творчеству кинорежиссеров, операторов, аниматоров, мультимедийщиков, иных специалистов из сферы экранного искусства, обладающих сегодня расширенными возможностями

использования зрелищных эффектов, художественно-выразительных средств при создании аудиовизуальной продукции. Но важно распорядиться этим инструментарием так, чтобы массовый зритель оказался вовлеченным как в сюжетную фабулу, так и в нравственную подоплётку экранных произведений. И эти аспекты сопряжены с формированием творческой личности, которой предстоит работать в сфере экраных искусств.

В этом плане главенствующими остаются вопросы применения в образовательном процессе новаторских методик при подготовке молодых кинотворцов новой формации. В изучении, в частности, нуждается корреляция творческих традиций национального кинематографа применительно к новой среде, так как избыточное применение зрелищных эффектов при раскрытии экранного образа нередко демонстрирует в кинокартинах его искусственность и ирреальность. Анализ истории развития Международного центра кино- и телевизионных школ CILECT¹ показывает, что национальными киношколами накоплен богатейший опыт в развитии экраных искусств. И этот теоретический и практический багаж может стать основой для поиска новейших моделей взаимодействия со зрителем, служить точкой отсчета для разработки научно-выверенных творческих решений в кинематографе будущего.

Становление CILECT.

Формы консолидированного взаимодействия

История развития кинематографа насчитывает немало этапов вторжения технологий в производство аудиовизуальных произведений. Это и переход от немого кино к звуковому, и замена черно-белого киноизображения на цветное, и эксперименты со стереоизображением, и многое другое. За время существования кинематографа как новаторского искусства технико-технологические возможности в кинопроизводстве постоянно расширялись, и это требовало новых подходов к обучению работников кино. Поиск продуктивных результатов привел правительства ряда стран, славившихся национальными киношколами, к единственно верному решению — созданию в 1954 году Международного центра кино- и телевизионных школ (CILECT). Инициатором консолидированного взаимодействия выступил Высший институт кинематографии в Париже. Это решение свидетельствовало, с одной стороны, о настоящей потребности в обмене опытом педагогов-мастеров кино и телевидения, о сложности обучения этой непростой профессии, с другой — характеризовало понимание степени воздействия экранного образа на общество, обусловливало значимость национального и мирового кинематографа для цивилизационного развития.

¹ CILECT — CENTRE INTERNATIONAL DE LA LIAISON DES ECOLES DE CINEMA ET DE TELEVISION. —
Прим. авт.

Основной целью новой международной организации стала координация работы кинематографа и телевизионных высших учебных заведений, улучшение знания и профессиональных качеств кинематографистов². Представленный Всесоюзным государственным институтом кинематографии (ВГИК — ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова), одной из старейших киношкол мира, Советский Союз сразу же выступил в поддержку этой инициативы, став основателем Центра и одним из первых его членов. Кроме СССР, в первый состав стран-участников организации вошли Великобритания, Бразилия, Чили, Испания, Италия, Польша, Чехословакия, США и Франция³. В настоящий момент Ассоциация CILECT представлена 180 киношколами из 65 стран на шести континентах, которая объединяет более 9000 профессиональных преподавателей, ежегодно обучающих более 55 000 студентов.

Поставленная цель предопределила и форму коллективного взаимодействия членов этой международной организации: ведущей моделью функционирования CILECT стало проведение регулярных Конгрессов на территории стран-участниц. Такой подход позволял педагогам и кинодеятелям разных стран быть в курсе важных вопросов, с которыми сталкиваются зарубежные коллеги в сфере профессионального кинообразования, знакомиться с кинотворчеством стран-участников ассоциации. За 65-летнюю историю развития CILECT можно проследить этапы в развитии мирового кино и телевидения, где предпочтение отдавалось профессиональному академическому образованию, подготовке талантливых кадров. Как правило, доклады и выступления на конгрессах представителей национальных киношкол вызывали широкое обсуждение, содействовали рассмотрению актуальных проблем в области кино- и телепроизводства.

ВГИК как старейшая киношкола, обладающая своими традициями и новаторскими разработками в обучении профессии, постоянно участвовала в мероприятиях CILECT. Так, в 1955 году с докладом «Роль монтажа как средство художественного выражения замысла фильма и опыт преподавания монтажа во ВГИКе // ВГИК. Кабинет зарубежного кино. Л. 1–13.

² Международный центр школ кино и телевидения (СИЛЕКТ). Устав. М.: ВГИК, 1982. Л. 1.

³ Organisation et Programme d'activités du Centre International de Liaison des Ecoles de Cinema et de Television. CANNES, 1955, pp. 1–2.

⁴ Головня А. Роль монтажа, как средство художественного выражения замысла фильма и опыт преподавания монтажа во ВГИКе // ВГИК. Кабинет зарубежного кино. Л. 1–13.

Особенность изучения этой дисциплины заключалась в ее включении в программы подготовки студентов разного профиля — режиссеров, операторов, сценаристов. В такую модель

освоения приемов монтажа закладывалось и создание в будущем творческой и слаженно действующей команды при съемке фильмов. К тому же проведение занятий в студиях ВГИК на новейшем оборудовании обеспечивало практическую интеграцию студентов в процесс кинопроизводства, оставаясь при этом частью образовательного процесса. Согласно архивным документам, студенты режиссерского факультета «проходили специальную практику на производственных студиях в соответствии с выбранной специальностью — на студиях художественных фильмов, хроникально-документальных, научно-учебных и студиях телевидения»⁵. В 1955 году, в докладе А.Д. Головни прозвучали и имена особо талантливых студентов, преуспевших в монтажном мастерстве, было названо и имя С.А. Герасимова, придававшего в процессе обучения особое значение искусству монтажа. Пройдут годы, и именем этого режиссера будет назван ВГИК, ведущая в стране национальная киношкола. С.А. Герасимов делал особый упор на формирование монтажного мышления, выработку навыков подготовки режиссерского сценария, и это понимание монтажной «науки» прослеживается в его лучших режиссерских работах — «Семеро смелых» (1936), «Учитель» (1939), «Маскарад» (1941), «Молодая гвардия» (1948), «Тихий Дон» (1958). «Монтажный строй фильма должен быть предусмотрен и разработан уже в режиссерском сценарии, считаю, что только по этому сценарию режиссер снимает фильм, находя нужное ему количество различных аспектов, точек зрения в той или иной сцене»⁶, — подчеркивал С.А. Герасимов.

Высокая творческая активность преподавателей и студентов ВГИК проявлялась как в официальных ассамблеях, так и других мероприятиях, организуемых CILECT. Например, в 1956 году в Каннах прошла выставка работ студентов Художественного факультета ВГИК, сопровождавшаяся докладом профессора И.П. Иванова-Вано «О подготовке во ВГИКе художников мультипликации». Этот показ работ молодых художников вылился в творческую дискуссию о художественных приемах и возможностях мультипликации. По-особому памятным стал и 1957 год, когда в Москве во время проведения Международного семинара CILECT демонстрировались советские кинокомедии, был представлен доклад о комизме и кинокомедии. Общее количество делегатов этого семинара превышало 80 человек, но на мероприятие съехалось свыше 500 гостей.

Ключевыми темами того времени были «Образ молодого человека в современном киноискусстве», «Кинообразование в разных отраслях». Возможность выступать на семинарах

⁵ Головня А. Роль монтажа, как средство художественного выражения замысла фильма и опыт преподавания монтажа во ВГИКе // ВГИК. Кабинет зарубежного кино. Л. 10.

⁶ Там же. Л. 11.

предоставлялась не только именитым педагогам киношкол разных стран, но и обучающимся в них студентам. Так, с докладом «Кинообразование в СССР» выступил студент А. Медведев, ставший, спустя годы, одним из ведущих педагогов ВГИК. Работали в рамках мероприятий CILECT и специальные выставки: успехом пользовались экспозиции «Курсовые и дипломные работы студентов художественного факультета ВГИК», «Работа молодых кинооператоров», «Выставка о жизни и творчестве крупнейших советских кинорежиссеров С.М. Эйзенштейна, В.И. Пудовкина, А.П. Довженко». Молодежная проблематика в кино всегда находилась в центре обсуждений ассоциации, а доклады вносили элементы достоверности, способствовали оживленным дискуссиям. Их тематика затрагивала вопросы влияния кино на общество, понимание роли правды в искусстве, показ достоверной реальности новой жизни, роли кино в борьбе за мир и другие. В 1958 году ВГИК представил доклад в Париже о методике воспитания кинорежиссера, а в 1959-м на Конгрессе CILECT в Риме с докладом выступил С.А. Герасимов, рассказавший о подготовке киноактера в советской киношколе. Участие профессорско-преподавательского состава ВГИК в международных семинарах и конгрессах CILECT сыграло немаловажную роль в непростых политических условиях того времени, содействовало росту престижа советского кино и советского кинообразования.

Приоритеты кинообразования: от советского времени к цифровой эпохе

Тема взаимодействия с талантливой молодежью неизменно оставалась ведущей в выступлениях участников конгрессов CILECT. В 1960-м основной проблематикой было «Операторское мастерство», и доклад профессора ВГИК А.Д. Головни назывался «О методе подготовки на операторском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии». В нем раскрывались особенности подготовки профессиональных кадров операторского факультета, основанные на многопрофильном подходе при обучении профессии. А.Д. Головня подчеркивал: «...Операторский факультет ВГИКа готовит кинооператоров широкого профиля, то есть могущих работать в художественной кинематографии в качестве операторов-журналистов на студиях хроникально-документальных фильмов, могущих снимать научные кинофильмы⁷. Особо отмечалось и то, что ВГИК начал активно готовить операторов для студий телевидения.

Такое решение было своевременным и продуктивным. Начало 1960-х годов было периодом быстрого признания телевидения в

⁷ Кабинет зарубежного кино // Тезисы.

Сообщения о методе подготовки кинооператоров на операторском факультете ВГИК. Л. 6.

массовой культуре как в нашей стране, так и за рубежом. В СССР же шло тогда активное формирование региональных телецентров, и потребность в телевизионных специалистах-операторах много-кратно возрастила. Инновационной же методикой ВГИК в обучении студентов этого профиля стало то, что занятия проводились в творческих мастерских, обеспечивая полноценное погружение молодых операторов в производственный процесс. В частности, А.Д. Головня отмечал, что «...такая система обучения обеспечивает высокий уровень профессиональной и идеально-творческой подготовки молодых операторов»⁸. Среди руководителей мастерских назывались и имена крупных специалистов: Б.И. Волчек, Л.В. Косматов, Э.К. Тиссэ, А.В. Гальперин, другие. Кроме того, курсовую работу студенты-операторы выполняли, как правило, вместе со студентами режиссерского факультета, что явилось важным аспектом подготовки будущих профессионалов. «Установление производственного содружества, творческого контакта между режиссерами и операторами является одной из важнейших черт методики подготовки творческих кадров во ВГИКе. Это обеспечивает более высокую профессиональную подготовку и создает условия для взаимного творческого и идеального обогащения»⁹, — отмечалось в докладе.

Обсуждение этой темы было продолжено и в Риме, во время заседания Бюро CILECT (ноябрь, 1960), где председательствовал А.Н. Грошев, директор ВГИКа. Тогда же было принято решение об издании ассоциацией журнала «Кино- и телевизионные школы мира» с тем, чтобы педагоги стран-участниц Ассоциации могли публиковать информацию о работе своих учебных заведений, обмениваться опытом. Целевой аудиторией журнала должна была стать широкая общественность. Широкий резонанс вызвала и тема подготовки операторов для телевидения. Не случайно в 1961 году директор ВГИКа А.Н. Грошев, отчитываясь за деятельность вуза, отметил большой интерес, проявленный представителями США к развитию системы преподавания телевидения в кинематографических школах мира.

В 1964 году была обозначена новая тема для дискуссии. Во время XI Конгресса CILECT, состоявшегося в Будапеште, обсуждались «Новые течения в кино и телевидении и проблемы, связанные с профессиональным обучением». Этую проблематику предопределило время. Во Франции стартовало новое направление в кинематографе, получившее название «новая волна», принесшая значительное обновление киноязыка и синтез эстетики кино и ТВ. В Коммюнике Конгресса отмечалось: «...за последнее время наблюдаются коренные изменения в понятиях традиционной

⁸ Кабинет зарубежного кино // Тезисы. Сообщения о методе подготовки кино-операторов на операторском факультете ВГИК. Л. 6.

⁹ Там же. Л. 8.

¹⁰ Кабинет зарубежного кино // XI Конгресс кино и телевизионных школ в Будапеште.

Л. 1.

драматургии кино, родившейся из театра и стремящейся сейчас освободиться от влияния театра»¹⁰.

На конгрессе ВГИК представил доклад «Новые тенденции в современном кино и проблемы воспитания молодых кинематографистов», где обосновывалась методика знакомства студентов с новыми тенденциями в кино («новая волна», «прямое кино», «антифильм» и т. д.), раскрывались основные принципы системы обучения в вузе, где ведущими аспектами были понимание жизни народа и исследование актуальных проблем; гуманизм и верность идеи гуманистической роли искусства; реализм, что обеспечивало «верность лучшим традициям русского и советского искусства...»¹¹. На всех факультетах вуза значение придавалось как развитию профессионального кругозора, так и формированию активной социальной позиции студентов при проведении анализа фильмов, имеющихся социальных противоречий. Затрагивалась в докладе и проблема быстро развивающегося телевидения. Отмечалось, что «...за последнее время в развитии кино произошел ряд изменений. Учитывая популярность телевидения, интерес к документальным и научно-популярным фильмам, мы уже несколько лет производим набор на отделения режиссеров телевидения, научно-популярного, документального и учебного фильма»¹². Упоминался в докладе и киноведческий факультет ВГИК, чьи выпускники пополняют ряды профессиональных кинокритиков, работают редакторами на киностудиях, в издательствах, занимаются научной работой. Так, на основе комплексной подготовки профессиональных кадров большинства кинопрофессий ВГИК накапливал уникальный опыт в образовании.

Столь продуманный комплексный подход к вопросам профессионального обучения не мог не вызвать интереса у зарубежных кинорежиссеров. В те годы ВГИК посетили крупные деятели современного кинематографа, такие как У. Уайлер, С. Крамер, Ф. Капра, Д.Г. Лоусон, К. Отан-Лара, В. Ясный, А. Вайда, Е. Кавалерович, Б. Бауэр. З. Фабри, Аннели и Андре Торндайк, И. Попеску-Гопо, Т. Динов и другие.

Прошедший в 1966 году в Париже XIII конгресс CILECT обозначил новую актуальную тему — «Поиски педагогической структуры для высшей школы кино и телевидения». ВГИК также представил свой взгляд на эту проблему. В докладе «Кино и телевидение. Взаимовлияние и проблема выразительных средств», представленном заведующим кафедрой телевидения ВГИК Р. Ильиным¹³, были сформулированы вопросы, стоявшие перед киношколой в то время. В связи с бурным развитием телевидения и ростом спроса на высококвалифицированных специалистов

¹¹ Там же. Л. 9.

¹³ Ильин Р.Н., заведующий кафедрой телевидения Всесоюзного государственного института кинематографии, кандидат искусствоведения, доцент. — Прим. авт.

¹⁴ Кабинет зарубежного кино // Р. Ильин. Кино и телевидение. Взаимовлияние и проблема выразительных средств. Л. 3.

в институте была создана кафедра телевидения «для координации действий и разработки методики подготовки телевизионных творческих работников»¹⁴. При этом особо подчеркивалось, что будущие специалисты в сфере ТВ должны иметь широкий профиль профессиональных навыков и обязанностей, которые они должны выполнять как в кино, так и на ТВ. «Обучение кино-телевизионным методам творчества нам кажется целесообразным еще и потому, что в масштабах нашей огромной страны, населенной народами разных национальностей, особое значение приобретает создание фонда телефильмов и вообще фиксированных телевизионным способом программ»¹⁵. Такой подход к обучению будущих специалистов оказался наиболее рентабельным и продуктивным. Опираясь на синтез моделей в образовании, где отраслевые сегменты кино и ТВ функционировали бы в русле единой экранной индустрии, ВГИК смог спрогнозировать развитие аудиовизуальной продукции в будущем и, опережая время, создать систему обучения специалистов новой формации.

В 1970-е годы развитие кинематографа и телевидения обозначили новую проблематику для дискуссии. В 1972 году, в Доме кино в Москве прошел XVI Конгресс CILECT, в котором участвовали 60 делегатов от школ кино и телевидения из более чем 20 стран. Главной темой этого мероприятия была обозначена «Система творческого воспитания и педагогические принципы построения студенческих съемочных работ». Выступая на открытии конгресса, ректор ВГИК В.Н. Ждан говорил о работе молодых специалистов, только набирающихся профессионализма, отмечая также, что, несмотря на учебный характер, ряд работ студентов уже заслуживает внимания и их можно считать высокохудожественными произведениями (фильмы А. Пелешяна, О. Иоселиани и других). Творческую успешность студентов ректор ВГИК связал с киношколой, которая традиционно отдавала предпочтение единству теории и практики, изучению широкого комплекса общегуманитарных дисциплин. Позитивную роль в этом плане играла и организационная структура ВГИК.

В начале 1970-х структура вуза включала пять факультетов: *постановочный* (объединяющий режиссерское и актерское отделения), *операторский, художественный* (мастерства художника кино), *сценарно-киноведческий* (объединяющий сценарное и киноведческое отделения) и *экономический*. При этом особое внимание в преподавании дисциплин уделялось сохранению традиций, заложенных выдающимися мастерами отечественного кино — Л.В. Кулешовым, В.И. Пудовкиным, С.М. Эйзенштейном, которые во время обучения будущих кинопрофессионалов

¹⁵ Там же. Л. 10.

придавали значение прозаическим произведениям выдающихся классиков русской литературы. Известны высказывания С.М. Эйзенштейна, М.И. Ромма, С.А. Герасимова о том, сколь значительно влияние прозы на творческое видение будущих режиссеров, операторов, актеров, художников кино. И в дипломной работе выпускникам ВГИКа надлежало демонстрировать умение создавать выразительный экранnyй образ. «От студента требуется умение не только ясно представить себе замысел произведения в целом, но и определить роль и место каждого персонажа или эпизода в единой образной системе фильма. Речь идет о чувстве ансамбля как пути к композиционной стройности фильма (его идеино-художественной целостности). Уже в курсовой работе должно определяться творческое лицо художника, своеобразие его индивидуальности, жанровые пристрастия»¹⁶, — подчеркнул В.Н. Ждан.

Бурное развитие телевидения находилось в центре внимания CILECT и в 1970–1980-е годы. За рубежом начался технологический подъем, массово стали выпускаться новые телеприемники, первые бытовые видеомагнитофоны, видеокамеры. Технологически совершенствуется и профессиональная среда: в телениндустрине появляется новое оборудование, расходные материалы, требующие особых профессиональных навыков в применении. В те же годы телевидение начинает утверждаться как глобальное средство коммуникации: начнется эра спутникового вещания. Конгрессы CILECT отвечают на вызовы времени. В дискуссиях все чаще звучат вопросы синтеза кино и телевидения, их возрастающего влияния на современную культуру. К примеру, проходивший в Токио XVII Конгресс CILECT выделил главной темой «Использование технических средств в создании художественных телевизионных фильмов».

Развитие медиаиндустрии было сопряжено и с рядом негативных явлений, на что не могли не отреагировать специалисты средств массовой коммуникации. В 1978 году Конгресс СИЛЕКТ состоялся в Вашингтоне, и его ведущей темой стало «Влияние мирового кинонаследия на обучение и воспитание кино/теле режиссеров и специалистов по средствам массовой информации». Делегаты Конгресса выразили озабоченность резким снижением образованности студентов в гуманитарной сфере, что оказывало влияние на формирование системы аксиологических ценностей молодого поколения. Такое отношение будущих специалистов к культуре и исторической памяти было охарактеризовано делегатами конгресса как «невежество, безразличие, разочарование, антагонизм и цинизм, то есть такие студенческие настроения, противодействующие обучению, которые очень трудно преодолеть

¹⁶ Ждан В.Н. Система творческого воспитания молодых кинематографистов и педагогические принципы построения студенческих съемочных работ // ВГИК. Кабинет зарубежного кино. Л. 12.

¹⁷ Кабинет зарубежного кино // СИЛЕКТ 1979. Переписка. Л. 1.

¹⁸ Zhdan V. World Cinematographic Heritage: Impact on Education and Training of Film and TV Directors. World Cinematographic Heritage: Impact on Education and Training of Film and TV Directors. Papers of CILECT. Washington, DC. 11–18 September 1978, pp. 20–23.

¹⁹ Кабинет зарубежного кино // СИЛЕКТ 1979. Переписка. Л. 2.

²⁰ Там же.

преподавателю»¹⁷. Ректор ВГИК В.Н. Ждан также выступил с докладом¹⁸, предложив обратиться к классическому наследию, которое должно лечь в основу современных экранных искусств, стать значимой темой для молодежи. «В искусстве нет ничего абсолютно нового, ничто не возникает из ничего. Лучшее из того, что было создано в прошлом и выдержало проверку временем, сохраняет свое очарование и сегодня»¹⁹. Вместе с тем, отмечалось, что главной целью киношколы является содействие свободному развитию творческой личности: «В искусстве не существует твердых и неприкосновенных границ между новаторством и традицией. Границы между ними очень изменчивы... Школа должна все время двигаться вперед, искать, экспериментировать»²⁰.

В 1982 году Конгресс СИЛЕКТ, прошедший в Сиднее (Австралия), вынес в главную повестку дня вопрос, посвященный обучению специалистов в сфере кино и телевидения в развивающихся странах. На протяжении ряда лет ВГИК оказывал помощь в подготовке высокопрофессиональных кадров для развития киноиндустрий развивающихся стран. Этот опыт оказался чрезвычайно полезным для мирового профессионального сообщества киношкол. К тому времени во ВГИКе для всех факультетов читался специальный курс «Основы телевидения», в рамках которого изучались организационные вопросы, творческие и эстетические принципы современного ТВ, а также велось преподавание профильных спецкурсов — «Жанры телевизионной документалистики», «Написание репортажа», «Киножурналистика». Кроме того, при участии Гостелерадио СССР были открыты специальные образовательные программы «Режиссура телевизионного художественного фильма» и «Режиссура телевизионного документального фильма». Внедрение в образовательную систему таких сложных курсов было невозможным без высокотехнологичного оборудования. Во ВГИКе удалось в полной мере решить эту задачу. Важное значение имела и практика, которую студенты, будущие работники телеотрасли, проходили на Центральном телевидении в течение 2–3-х месяцев.

Очередной Конгресс CILECT, состоявшийся в Стокгольме (Швеция) в 1984 году, затронул еще одну острую проблему, стоявшую перед киношколами при поиске новых образовательных стратегий, названную «Преподавание против практики: конфликт, компромисс или с сотворчеством?». В те годы ВГИК включился в дискуссию докладом «Талант, мировоззрение, индивидуальность: современная киношкола и подготовка режиссеров»²¹, где отмечалось, что XX столетие стало веком синтеза не только в области науки технологий, но и искусств. И потому «современная

²¹ Zhdan V. “Talent”, “Outlook”, “Individuality” (The Contemporary Film School and the Training of Directors). CILECT review. Teaching Versus Practice. Vol. 1. No. 2, June 1985, pp. 61–67.

²² Zhdan V. "Talent", "Outlook", "Individuality" (The Contemporary Film School and the Training of Directors). CILECT review. Teaching Versus Practice. Vol. 1. No. 2, June 1985. P. 66.

жизнь не может быть показана в прежних художественных гранницах кино. Все это современная школа кино обязана учитывать в рамках образовательного процесса»²².

Вместе с тем, для современного творческого специалиста кино и телевидения чрезвычайно большое значение имеет широкое гуманитарное образование, знание мировой литературы, философии, поэтому изучению общегуманитарных дисциплин ВГИК продолжает уделять много внимания. С целью знакомства молодых специалистов с новейшими фильмами в вузе действует еженедельный семинар современного фильма, в рамках которого ведутся дискуссии, посвященные художественному строю кино картин, их взаимосвязи с другими искусствами. Опора при обучении на институтские традиции, сформированные годами, позволили своевременно отвечать на вызовы времени, соответствовать новейшим образовательным тенденциям.

1990-е годы ознаменовались стремительным развитием цифровых компьютерных технологий, изменивших эстетический облик целого ряда жанров кино и форматов телевидения. Эти изменения потребовали от современных киношкол всего мира значительной перестройки системы образования, в том числе введения новых дисциплин, связанных с цифровыми технологиями. В этот непростой для российской культуры и образования период ВГИК стал выстраивать новую стратегию по целому ряду направлений, включая взаимодействие с новыми государственными институтами в сфере культуры и просвещения, где учитывалось и развитие новых и поддержание прежних международных связей. К примеру, на Конгрессе CILECT в Мюнхене в 1992-м рассматривалась концепция подготовки продюсеров, приближение высшей школы к реальным кинопроцессам, обсуждались пути привлечения кинопромышленности к проблемам кинообразования. А в 1995 году на Конгрессе CILECT в Оахаке (Мексика) обсуждались проблемы целесообразности, уровень и характер включения в кинообразование цифровых технологий при участии ведущих компьютерных фирм и разработчиков Великобритании, групп специалистов из Голливуда.

Этот период оказался крайне сложным для ВГИКА. Однако именно тогда институт открывает мастерские художников и режиссеров компьютерной графики, а также анимации, создает специализированную кафедру по этому направлению. В 1990-е годы, учитывая особое внимание CILECT к разработке и осуществлению учебно-практических проектов, ВГИК участвует в международной программе «Продюсер», а представители института выступают с докладами на конференциях в Чехии, Франции, США. Включились ВГИковцы и в проект "VISION", получивший

в 1994–1995-е годы развитие как европейской мастерской документального фильма, в нем участвовали 22 студента из 13 европейских стран. Не менее интересным оказался и практикум внедрения новых образовательных технологий, в рамках которого, по инициативе CILECT, осуществлялось внедрение новой образовательной схемы подготовки специалиста — «продюсер + сценарист + режиссер» — с организацией семинаров для педагогов и учащихся.

Благодаря участию в мероприятиях CILECT, ВГИК смог показать работы студентов во время проведения престижных международных кинофестивалей киношкол, проходивших в Мюнхене, Потсдаме, Тель-Авиве, Сопоте, Варне, Сан-Франциско, Карловых Варах, Мехико. Ежегодно как минимум одна работа студентов ВГИК выдвигалась на соискание премии «Оскар» в номинации «лучший иностранный фильм CILECT». В течение 1992–1996-х годов 22 киноленты ВГИК были удостоены 30 престижных международных наград. Не менее активно проводились мероприятия и в России. Так, несмотря на трудности переходного периода, в 1993-м ВГИК участвовал в проведении международного фестиваля «Анограф» с приглашением делегаций из 11 киношкол CILECT, а в 1992-м — в Международной конференции «Судьба культуры — судьба человечества» с приглашением пяти ведущих ученых-педагогов ряда европейских университетов.

Миллениум: на переломе веков

Большой резонанс вызвало и участие ВГИК в 2001 году в крупнейшей Международной выставке студенческих фильмов под патронажем Пекинской киноакадемии (КНР), где было представлено более 60 кинокартин 120 студентов из 15 стран. В том же году в рамках Европейского фестиваля киношкол в Болонье коллектив профессорско-преподавательского состава ВГИК победил в номинации «Лучшая образовательная программа»²³.

Позитивные результаты при обмене опытом принес и 2002 год. Очередной Конгресс CILECT, проходивший в Мельбурне (Австралия), был посвящен животрепещущей теме «Технологии и образовательная программа». Образовательная концепция ВГИКА, согласно которой академические традиции в кинообразовании сочетались с включением специальных образовательных модулей, связанных с цифровыми технологиями, была признана успешной и перспективной. А в 2004 году мировое профессиональное сообщество поздравило ВГИК с 85-летним юбилеем, и в приветственном слове от CILECT подчеркивалось, что ВГИК был первой киношколой, которая создала образовательную модель, ставшую эталонной. «Идея объединить теорию и практику,

²³ Best School Programme. — Прим. авт.

²⁴ CILECT News.
November 2004.
No. 41. P. 3.

²⁵ Schools' best kept secrets. — Прим. авт.

²⁶ The Groupement Européen des Ecoles de Cinéma et de Télévision (GEECT). European Grouping of Film and Television Schools. Европейское объединение кино и телешкол является объединением европейских школ-членов СИЛЕКТ, а также киношкол Израиля и Ливана. — Прим. авт.

²⁷ Novikov V. Tradition and innovation in film education. Cilect News. May 2005. No. 42, pp. 12–15.

²⁸ Computer graphics, animation directing, sound design, TV directing, and producing. — Прим. авт.

профессиональные навыки и гуманитарное образование, высажанная здесь, в Москве 85 лет назад, легла в основу мировой модели кинообразования и была высоко оценена членами СИЛЕКТ»²⁴.

В том же 2004 году под эгидой CILECT прошла конференция «Главные секреты киношкол»²⁵, проведенная в Братиславе одним из подразделений центра — GEEST²⁶. Выступая на конференции с докладом «Традиции и инновации в кинообразовании»²⁷, ректор ВГИК А.В. Новиков отметил, что институт кинематографии многие годы остается верным традиции создания мастерских, объединяющих студентов, которые обучаются различным кино-профессиям под руководством мастера, как правило, крупного специалиста в своей области. При этом докладчик подчеркнул, что одно из важных преимуществ подобного подхода — возможность избежать излишний академизм, поскольку работа такого курса во многом зависит от руководящей роли мастера, обладающего яркой индивидуальностью, имеющего значительный профессиональный опыт. В то же время свободная кооперация студентов позволяет находить и интересные совместные решения непростых творческих задач. В докладе также отмечалось, что важнейшим аспектом образовательного процесса является профессиональная практика будущих специалистов. Созданная с этой целью Учебная киностудия с обслуживающим персоналом более 100 работников позволяет осуществлять полный производственный цикл работ. Вместе с тем, обучающимся предоставляются и широкие возможности проходить практику на профессиональных киностудиях. Среди инновационных направлений подготовки профессиональных кадров ректор ВГИК особо выделил компьютерную графику, режиссуру анимационного фильма, звукорежиссуру, телережиссуру и продюсерство²⁸.

В 2011 году, на прошедшей в Праге в рамках Конгресса CILECT конференции «Изучение перспектив кино и медиаобразования», ВГИК анонсировал один из своих инновационных образовательных проектов — Международную летнюю школу ВГИК, представляющую собой систему интенсивных мастер-классов с участием студентов из разных стран, разбитых на несколько творческих групп. В основу проекта положен принцип конкурентоспособности участников, где победители награждаются призами. ВГИК берет на себя производственные расходы, проживание и перемещение участников школы в пределах Российской Федерации. Опыт подобных «летних школ» (к настоящему времени проведено уже 11 Международных летних киношкол ВГИК) показал их эффективность и заинтересованность будущих российских и зарубежных специалистов в образовательных технологиях ВГИК.

Помимо ежегодно проводимой Международной летней школы, ВГИК реализует немало инновационных проектов, связанных с совершенствованием современного кинообразования в России и мире. Творческая жизнь ВГИК насыщена множеством мероприятий, в которых участвуют студенты и преподаватели вуза: регулярно проводятся мастер-классы видных деятелей отечественного и зарубежного кинематографа, международные научно-практические конференции, семинары. Событием, вносящим заметный вклад в укрепление связей между мировыми киношколами, стал ежегодный Международный студенческий кинофестиваль ВГИК, получивший высокое признание в кинематографическом сообществе.

Важнейшим свидетельством признания образовательных методик ВГИК явилось, безусловно, проведение в Москве Всемирного конгресса Международной ассоциации кино и телешкол CILECT-2019 в дни празднования 100-летнего юбилея ВГИК. Для участия в Конгрессе в Москву прибыли представители 106 киношкол из 39 стран, численность которых составила 174 зарубежных участника. Ведущей темой конгресса стал анализ проблем преподавания драматургии и медиа в киношколах в эпоху наступления цифровых технологий, активной дифференциации медиаплатформ. Широкая дискуссия, развернувшаяся среди делегатов конгресса после выступлений ведущих педагогов ВГИК — В.И. Хотиненко, Ю.Н. Арабова, в очередной раз подтвердила, что и в этот сложный период, когда в экранных искусствах «технологическая» составляющая, казалось бы, начинает превалировать над «креативной», образовательные методики ВГИК, обращенные, как и прежде, к лучшим творческим традициям, отвечают самому высокому цензу мирового кинообразования. Делегаты CILECT были солидарны в том, что творческая индивидуальность художника, его образное мышление и этическая позиция, его апелляция к нравственным устоям и когнитивным способностям зрителя остаются востребованными и сегодня.

Создание CILECT дало сильный позитивный импульс для появления новых образовательных учреждений в сфере кинематографа, формирования новых поколений мастеров экранного искусства. Начиная со времени своего основания, CILECT постоянно оказывал поддержку молодым киношколам, выступал как главный координирующий центр мирового кинообразования. В этой важнейшей роли CILECT сохраняет свою ценность и востребованность и сегодня. В XXI столетии современные коммуникации и информационные технологии открывают для CILECT новые, во многом уникальные возможности.

Современные коммуникативные технологии позволяют упрочить и активизировать связи киношкол — членов CILECT, оперативно обмениваться опытом, разрабатывать новые образовательные концепции, методики, учебные программы, рекомендовать для фестивалей и номинаций наиболее яркие и интересные студенческие работы.

Благодаря новым технологиям и глобальным коммуникациям под эгидой CILECT можно создавать международные авторские и творческие коллективы, проводить интернет-конференции и вебинары, охватывающие значительные международные аудитории, делая всеобщим достоянием уникальный опыт крупнейших мастеров и молодых дарований кинематографа. Можно с уверенностью сказать, что свой весомый вклад в эту деятельность CILECT внесет и Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова. ■

ЛИТЕРАТУРА

1. Головня А. Тезисы. Сообщения о методе подготовки кинооператоров на операторском факультете ВГИК // Кабинет зарубежного кино ВГИК. 10 Л.
2. XI Конгресс кино и телевизионных школ в Будапеште // Кабинет зарубежного кино ВГИК. С. 1. 2 Л.
3. Доклад. Новые тенденции в современном кино и проблемы воспитания молодых кинематографистов // Кабинет зарубежного кино ВГИК. 15 Л.
4. Ильин Р. Кино и телевидение. Взаимовлияние и проблема выразительных средств // Кабинет зарубежного кино ВГИК. 11 Л.
5. Ждан В.Н. Система творческого воспитания молодых кинематографистов и педагогические принципы построения студенческих съемочных работ // Кабинет зарубежного кино ВГИК. 13 Л.
6. СИЛЕКТ 1979. Переписка // Кабинет зарубежного кино ВГИК. 2 Л.
7. Международный центр школ кино и телевидения (СИЛЕКТ). Устав. М.: ВГИК, 1982. 8 с.
8. Cilect News. December 2002. Special Issue. P. 34.
9. Novikov V. Tradition and innovation in film education. Cilect News. May 2005. No. 42, pp. 12–15.
10. Organisation et Programme d'activites du Centre International de Liaison des Ecoles de Cinema et de Television. CANNES, 1955. 15 p.

11. *Zhdan V.* World Cinematographic Heritage: Impact on Education and Training of Film and TV Directors. World Cinematographic Heritage: Impact on Education and Training of Film and TV Directors. Papers of CILECT. Washington, DC. 11–18 September 1978, pp. 20–23.
12. *Zhdan V.* To the Question of Cinema and Television Training. CILECT Congress background paper. September 1982, pp. 1–6.
13. *Zhdan V.* “Talent”, “Outlook”, “Individuality” (The Contamporary Film School and the Training of Directors). CILECT review. Teaching Versus Practice. Vol. 1. No. 2, June 1985, pp. 61–67.

REFERENCES

1. *Golovnya A.* Tezisy. Soobshcheniya o metode podgotovki kinooperatorov na operatorskom fakultete VGIK [Abstracts. Messages about the method of training cameramen at the operator department of VGIK]. Kabinet zarubezhnogo kino. 10 L. (In Russ.).
2. XI Kongress kino i televizionnykh shkol v Budapeste [XI Congress of Film and Television Schools in Budapest]. Kabinet zarubezhnogo kino VGIK. P. 1. 2 L. (In Russ.).
3. Doklad. Novye tendentsii v sovremennom kino i problemy vospitaniya molodykh kinematografistov [Report. New trends in modern cinema and the problems of educating young filmmakers]. Kabinet zarubezhnogo kino VGIK. 15 L. (In Russ.).
4. *Ilyin R.* Kino i televideiniye. Vzaimovliyaniye i problema vyrazitelnykh sredstv [Cinema and television. Mutual influence and the problem of expressive means]. Kabinet zarubezhnogo kino VGIK. 11 L. (In Russ.).
5. *Zhdan V.N.* Sistema tvorcheskogo vospitaniya molodykh kinematografistov i pedagogicheskiye printsy postroyeniya studencheskikh syemochnykh rabot [The system of creative education of young filmmakers and pedagogical principles for building student filming]. Kabinet zarubezhnogo kino VGIK. 13 L. (In Russ.).
6. CILECT 1979. Perepiska [CILECT 1979. Correspondence]. Kabinet zarubezhnogo kino VGIK. 2 L. (In Russ.).
7. Mezdunarodnyy tsentr shkol kino i televideiniya (CILECT) [The International Association of Film and Television Schools (Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision — CILECT)]. Ustav. Moscow: VGIK, 1982. 8 p.
8. Cilect News. December 2002. Special Issue. P. 34.
9. *Novikov V.* (2005). Tradition and innovation in film education. Cilect News. May 2005. No. 42, pp. 12–15.
10. Organisation et Programme d'activites du Centre International de Liaison des Ecoles de Cinema et de Television. CANNES, 1955. 15 p.
11. *Zhdan V.* (1978). World Cinematographic Heritage: Impact on Education and Training of Film and TV Directors. World Cinematographic Heritage: Impact on Education and Training of Film and TV Directors. Papers of CILECT. Washington, DC. 11–18 September 1978, pp. 20–23.
12. *Zhdan V.* (1982). To the Question of Cinema and Television Training. CILECT Congress background paper. September 1982, pp. 1–6.
13. *Zhdan V.* (1984). “Talent”, “Outlook”, “Individuality” (The Contamporary Film School and the Training of Directors). CILECT review. Teaching Versus Practice. Vol. 1. No. 2, June 1985, pp. 61–67.

CILECT as the Project of a World Film School: Origins, Specifics, Development

Vladimir S. Malyshev

*Doctor of Arts, Professor, PhD in Economics,
Academician of the Russian Academy of Education, President of the Association
of educational institutions of art and culture, Rector of the Sergey Gerasimov's
All-Russian State Institute of Cinematography.*

UDC 778.5

ABSTRACT: The continuing introduction of digital technologies into the production of meaningful and engaging audiovisual images accentuates the necessity of international cooperation in the sphere of the professional education of those young people who are planning to work in film, television and other screen arts. All over the world film schools are challenged by problems the solution of which requires consolidated participation of world-famous masters. This has been recently confirmed at the Congress of the International Association of Film and Television Schools (CILECT) held in October 2019 in Moscow in connection with the 100th anniversary of the All-Russian State Institute of Cinematography (VGIK). This essay analyzes VGIK's contribution to the process of perfecting programs in the field of screen arts at different stages of their development.

The essay explores issues of CILECT development since its foundation in 1954. Initially, CILECT was supported by nations with developed film cultures, such as Brazil, Chile, Czechoslovakia, France, Italy, Poland, the Soviet Union, Spain, the United Kingdom, and the United States. Today, the Association unites 180 film schools from 65 nations. The essay analyzes VGIK's role in the development of film education and, more generally, the development of screen arts; and emphasizes the importance of international cooperation in this technological, digital age.

KEY WORDS: film school, national cinema, screen arts, CILECT, international cooperation, digital development, film production, video production, education, new generation of experts