

К АКАДЕМИЧЕСКОМУ КИНОВЕДЕНИЮ

В 2019 году ВГИК отмечает 100-летие со дня основания. Празднование юбилейной даты — это и оценка кафедрами вуза пути, по которому шло развитие педагогической и научной деятельности, и прогнозирование стратегических направлений в соответствии с требованиями времени. За время своего существования кафедра киноведения участвовала в подготовке студентов всех кинематографических специальностей, выпускаемых ВГИК. Начиная с 1949 года, факультет окончило более 1500 человек. Среди них множество ведущих специалистов в области истории, теории кино, кинокритики.

Преподаватели кафедры киноведения создали и апробировали целый спектр учебных программ для подготовки студентов киноведческой и других творческих специальностей. Написан ряд учебников и учебных пособий. За время существования отделения был определен круг необходимых профессиональных дисциплин, содержание которых постоянно обновляется под влиянием исторических и теоретических открытий в киноведении.

Но преподавание, хоть и является основным, не единственное направление в деятельности кафедры. С самого своего основания кафедра представляла собой формирующуюся научную школу, которая через несколько лет своего существования стала академическим центром киноведения в стране. Если проанализировать эту научно-исследовательскую деятельность, то ее можно условно подразделить на три этапа — *довоенный, послевоенный и современный*, где каждый имеет свои особенности. *Довоенный этап* был связан с формированием методологического аппарата, первым теоретико-историческим освоением материала в сфере кино. *Послевоенный период*, начавшийся после открытия киноведческого отделения в вузе, — сфокусирован на бурном росте киноведения как научной дисциплины. *Современный этап* ориентирован на киноведение, которое после небывалого взлета в 1990-е вновь пребывает в исследовательском поиске в связи с фундаментальными изменениями в обществе, приведшими к прагматическому переосмыслению ее целей и задач.

На заре академического киноведения

Подходы к формированию отечественного киноведения как научной дисциплины были сопряжены не только с дискуссиями, разворачивавшимися на страницах журналов, но и с началом работы Государственной киношколы. Открывшись вскоре после национализации кинематографии в 1919 году, эта новая структура была нацелена не только на подготовку кадров для отрасли, но и представляла собой центр теоретического осмысления опыта по воспитанию кинематографистов, изучению кинопроцесса в целом.

Начиная с 1920-х годов, свой неоспоримый вклад в кинонауку внесла целая плеяда кинематографистов, работавшая в киношколе. Среди них — режиссеры *Л.В. Кулешов*, *С.М. Эйзенштейн*, *В.И. Пудовкин*, преподаватель психологии и истории литературы, ставший историком кино, *Ф.П. Шипулинский*, критик и драматург *В.К. Туркин* и многие другие.

Интерес к теоретическому осмыслению кино как нового искусства выражался не только в написании теоретических и исторических трудов. Так, в 1928 году, по инициативе и под руководством *С.М. Эйзенштейна*, при режиссерском факультете ГТК¹ организуется семинар, получивший название «инструкторско-исследовательской мастерской». Эту мастерскую посещали *Г.В. Александров*, *И.А. Пырьев*, *братья Васильевы* и другие. Однако если в 1920-е годы киноисследованиями профессионально занимались в основном творческие работники, то в 1930-х этот круг расширился. Кинематографом как предметом изучения заинтересовались искусствоведы, литературные критики. Среди наиболее крупных имен исследователей, связанных с Государственным институтом кинематографии (ГИК)², необходимо прежде всего отметить *Н.А. Лебедева* и *Н.М. Иезуитова*.

Жизнь и научная карьера *Н.М. Иезуитова* оказалась, к сожалению, недолгой. Возглавивший кафедру истории и теории кино ГИК в 1936 году, он погибнет на фронте в 1941 году. Но еще до начала войны *Н.М. Иезуитов* напишет ряд монографий («Пудовкин», «Актеры МХАТ в кино», «Актер В. Гардин»), начнет работу над «Историей советского киноискусства», но успеет подготовить лишь главу о кино дореволюционной России. Благодаря своей работе «Пути художественного фильма. 1919–1934» (1934) он стал одним из первых исследователей, определивший действительно научно-исторический подход к пониманию советского кинематографа.

Н.А. Лебедеву суждено было прожить долгую жизнь. С середины 1920-х годов он много печатается, и круг его интересов был сконцентрирован на вопросах истории, социологии, теории кино. Активный АРКовец, он становится одним из создателей журнала «Пролеткино», газеты «Кино», выходит также его исследование о немецком кино — «По Германской кинематографии» (1924), а в середине 1930-х выпускается его работа по проблемам теории кинематографа — «К вопросу о специфике кино» (1935). Свою научно-педагогическую и организационную деятельность *Н.А. Лебедев* начал в 1931 году, которую он продолжал вплоть до 1978 года. В послевоенные годы публикуется его работа «Очерк истории кино СССР, т. 1 — Немое кино» (1947), а в период с 1958 по 1965 год Лебедев участвует в подготовке коллективного труда членов кафедры киноведения «История кино

¹ ВГИК того времени носил название «Государственный техникум кинематографии» (ГТК) — *Прим. авт.*

² В 1930 году Государственный техникум кинематографии (ГТК) был преобразован в Государственный институт кинематографии (ГИК), просуществовавший почти до конца 1934 года и преобразованный в Высший государственный институт кинематографии (ВГИК). В мае 1938 года ВГИК получает название Всесоюзный государственный институт кинематографии. — *Прим. авт.*

СССР», других издательских проектов. Одна из главных научных заслуг *Н.А. Лебедева* — постановка теоретико-методологических проблем в процессе исследования истории кино, выработка цельной историко-теоретической концепции отечественного кино дореволюционного времени.

Период становления академического киноведения тесно связан с подготовкой профессиональных киноведческих кадров, профессиональным изучением нового вида искусства. Эти задачи решались в аспирантуре Института красной профессуры, Государственной академии искусствознания, в Научно-исследовательском кинофотоинституте и, в первую очередь, в ГИКе. Ведущим преподавателем, читающим историю кинематографа в 1920-е годы, был *Ф.П. Шипулинский*.

В августе 1931 года в ГИКе учреждается учебно-экспериментальный кабинет киноведения, и в том же году под руководством искусствоведа *С.В. Комарова* начинается формирование институтской фильмотеки. А в июне 1932 года ГИК впервые выпускает дипломированных киноведов — студенты-искусствоведы были переведены из МГУ в киновуз, и с этого момента их специализацией становится кинематограф.

Знаменательной датой для ГИК становится 1 января 1934 года, где под руководством *Н.А. Лебедева* начинает работать Научно-исследовательский сектор (НИС). В нем создаются секции общего киноведения (истории и теории кино), фильмографии и библиографии, кинодраматургии, учебного кино, организации производства фильмов. Научно-исследовательскому сектору был передан и сектор методологии и организации производства фильмов Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ). В те годы НИС насчитывал более 20 сотрудников, и проведение тематических конференций было одним из важных направлений его деятельности. Уже в 1934 году НИС организует конференцию «Проблема кинематографизации классиков», в рамках которой работает сессия, посвященная методологии истории советского кино, проводятся дискуссии о проблемах перехода от немого к звуковому кино, другие мероприятия.

Большой вклад в становление отечественного киноведения вносит и кабинет киноведения. Его сотрудники *В.Е. Вишневский* и *М.Н. Иорданский* составляют фильмографические и библиографические справочники, готовят хронологические таблицы событий по истории кино СССР. Благодаря усилиям *Н.А. Лебедева*, ставшего тогда директором ВГИК, создается кафедра общего киноведения, которой заведует *Н.М. Иезуитов*, а занятия ведут *Н.А. Лебедев*, *Ф.П. Шипулинский*, *С.В. Комаров*, *Г. А. Авенариус*, *Б. Балаш* (венг. *Balázs Béla*) и другие.

Годы бурного развития

Сразу после окончания Великой Отечественной войны, в 1945–1946 годы, во ВГИК создается киноведческое отделение. В те годы изучению истории и теории кино придается важное значение. Так, в 1946 году во ВГИКе создается научно-исследовательский кабинет³, в котором работают под управлением

³ Научно-исследовательский сектор ВГИК прекратил свое существование в годы войны. — *Прим. авт.*

Ю.Е. Геники — Г.М. Болтянский, С.М. Эйзенштейн, Н.А. Лебедев, И.Л. Долинский, В.Б. Нижний, В.К. Туркин, Н.М. Тарабукин, В.Е. Вишневский.

С середины 1950-х годов, в «оттепельный» период, активизируется работа киноведов-теоретиков. На кафедре киноведения работают крупнейшие специалисты своего времени. Среди них *Р.Н. Юренев*, оставивший заметный след в изучении отечественного и зарубежного кинематографа, теории кино, кинокритики. Особый его интерес вызвали проблемы теории жанров и методология киноведческого исследования. В качестве автора и редактора он выпустил трехтомное издание «Очерков советского кино» (1956–1961). Этот труд обобщал на новом теоретико-методологическом уровне опыт отечественной кинематографии. Огромное значение приобретает издание шести томов «Избранных произведений С.М. Эйзенштейна» (1964–1971). Общий список книг *Р.Н. Юренева* насчитывает 44 наименования. Среди них хочется выделить двухтомную монографию «Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод» (1985–1989).

Еще одним крупным теоретиком и исследователем истории отечественного кинематографа, работавшим на кафедре киноведения, был *С.С. Гинзбург*, занимавшийся не только общими вопросами теории кино и теоретическими основами отдельных его видов, но и умевший глубоко осмыслить исторический материал. К значимым его научным достижениям следует отнести монографии «Очерки теории кино» (1974) и «Кинематография дореволюционной России» (1963), которая становится историко-теоретическим прорывом в понимании развития русского дореволюционного кинематографа. Особого упоминания заслуживает и *С.И. Фрейлих*, занимавшийся общеэстетическими проблемами теории кино и кинодраматургии, позже академично и живо изложенными в его главном труде «Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского» (1992).

Характерными чертами исследовательской мысли 1960-х годов становится пристальное внимание к проблемам художественного образа, образной структуры, стиля, выразительных средств в кино, нового понимания принципов социалистического реализма. Это напрямую было связано с эпохой «оттепели», открывшей новый этап в развитии отечественного кинематографа, требовавшего теоретического и исторического осмысления.

Вопросами поэтики и эстетики киноискусства в этот период занимался еще один видный теоретик *В.Н. Ждан*. С начала 1960-х годов он пишет ряд монографий: «Экран и образ» (1963), «Введение в эстетику фильма» (1972). В них разрабатываются важнейшие теоретические проблемы: специфика кинематографического образа и его синтетическая природа, идейно-художественная целостность фильма как узловое проблема киноэстетики, различия сценарного и экранного образа, структурное строение кинопроизведения, отношения формы и содержания, природа кинематографической условности, эволюция выразительных возможностей в кино.

Шестидесятые-семидесятые годы становятся этапом нового интереса к проблемам языка кино. Преподаватель кафедры киноведения *Л.А. Зайцева* посвящает серию книг развитию языка отечественного кинематографа и системе

выразительности с момента его зарождения: «Образный язык кино» (1965), «Кино и литература» (1968) и другие. Позже она продолжит исследовать эту тему в книгах «Выразительные средства кино» (1971), «Эволюция образной системы советского фильма 60-80-х годов» (1991).

В разное время на кафедре преподавали и писали научные труды такие крупные теоретики и историки кино, как *В.Е. Баскаков, М.Ю. Блейман, Н.Н. Кладов, Е.М. Смирнова, Н.П. Туманова, Л.Х. Маматова, Е.Д. Сурков, Н.М. Суменов, И.И. Садчиков.*

Вспоминая крупнейших теоретиков, пришедших на кафедру уже в 1980-е, необходимо выделить *Е.С. Громова*. Занимавшийся с 1960-х годов вопросами эстетики, теории и истории отечественного кино, он создает несколько важнейших трудов: «Эстетический идеал» (1961), «Восхождение к герою» (1982), в которых исследует вопросы изобразительной формы, общие закономерности художественного творчества в кинематографе, других искусствах. Его монография «Критическая мысль в русской художественной культуре» (2001), где он исследует эволюцию отечественной литературной и искусствоведческой критики, становится неоценимым вкладом в подготовку будущих кинокритиков. Особого внимания заслуживает последняя работа *Е.С. Громова* «Искусство и герменевтика в ее эстетических и социологических измерениях» (2004), где он обращается к методологии толкования художественного текста, описывая различные современные подходы к его интерпретации.

Обращаясь к достижениям в изучении истории отечественного кино на кафедре, кроме вышеупомянутых «Очерков истории советского кино» (т. 1–3, 1956–1961), необходимо отметить множество монографий и статей о крупнейших режиссерах (*М.П. Власов, А.П. Герой* «Довженко и традиции фольклора», 1962), операторах, актерах, художниках советского киноискусства, которые позволили выпустить фундаментальный труд «История советского кино. 1917–1967» (т. 1–4, 1969–1978) под редакцией *В.Н. Ждана*. Это первый опыт вузовского учебника, основанный на ином уровне постижения исторического материала. Авторы-составители во многом пересмотрели устаревшие идеологические оценки, предложили более совершенную модель развития отечественного кино.

По сравнению с изучением истории отечественного кинематографа, в более сложном положении в связи с политикой «железного занавеса» находилось изучение истории зарубежного кинематографа. В этом причина широкого освещения кинематографа стран социалистического лагеря. Начиная с 1960-х, обращения к кинематографу капиталистических стран носит более частый характер, пусть и с большой долей идеологической критики.

Среди наиболее известных специалистов по истории зарубежного кино следует отметить *С.В. Комарова* («Кинематография Германии (1895–1929)», 1962; «Киноискусство Италии», 1963 и другие); *В.А. Утилова* — знатока английского кинематографа, автора исследований «Очерки истории мирового кино» (1991); *В.С. Колодяжную* — «Кино Италии (1945–1980)», занимавшихся исследованиями в условиях идеологического противостояния и почти полного отсутствия

информации. Крупнейшим достижением ученых кафедры киноведения становится написание трехтомной «Истории зарубежного кино» (1965–1981).

В круг интересов кафедры киноведения входило и входит изучение истории и теории документального кинематографа. Самыми крупными учеными, специализировавшимися в этом направлении, стали *С.В. Дробашенко* «Экран и жизнь. О художественном образе в документальном фильме» (1962), который был составителем книги «Дзига Вертов. Статьи, дневники, замыслы» (1966), а также *Ю.Я. Мартыненко* («Введение в теорию документального кино», 1973; «Документальное киноискусство», 1979; «Проблемы теории документального фильма», 1976) и *Г.С. Прожико*, продолжающая плодотворно трудиться на кафедре и сегодня. Не прерывая активную преподавательскую деятельность, *Г.С. Прожико* выпустила ряд монографий, среди которых «Проблемы современной советской кинодокументалистики», 1988.

Современный этап

В 1990-е годы отечественная кинонаука испытала небывалый подъем. Киноведение, созданное поколениями «шестидесятников» и «семидесятников», сумевших вывести отечественную кинонауку на новый качественный уровень, достигло своего апогея. Центром киноведения, кроме ВГИКовской кафедры и журнала «Искусство кино», продолжал оставаться Научно-исследовательский институт киноискусства (НИИК), в чьих стенах зародился журнал «Киноведческие записки», сразу обративший на себя внимание профессионального сообщества. При этом кафедра киноведения не превращается в оплот «традиционалистов», выполняющих лишь свои прямые учебные, а не научные функции, члены кафедры продолжают поддерживать высокий профессиональный уровень научных работ. Более того, в 1990-е — начале 2000-х годов на кафедру приходит ряд сотрудников НИИК, что придает кафедре импульс как преподавательской, так и научной деятельности. Среди кафедральной «новой волны» — *А.С. Трошин*, основатель журнала «Киноведческие записки», *К.Э. Разлогов*, *И.А. Звегинцева*, *Н.А. Дымишич*, *Д.А. Салынский*, *О.К. Рейзен*.

Получив мощную подпитку, на кафедре киноведения ВГИК, где работают представители разных поколений киноведов, ведутся исследования по многим научным направлениям. К примеру, историей отечественного кино занимается профессор *Л.А. Зайцева* («Экранный образ времени оттепели 1960–1980-е годы», 2017, другие публикации); представители среднего поколения кафедры — *Т.В. Москвина-Яценко* («Очерки новейшей истории отечественного кино: 90-е и нулевые», 2017). По истории зарубежного кинематографа выходит уникальное исследование заведующей кафедрой *И.А. Звегинцевой* («Кинематограф Австралии и Новой Зеландии», 2016); ряд монографий по французскому кино выпускает *В.В. Виноградов* («Стилевые направления французского кинематографа», 2010), где представлен обзор и анализ художественных направлений французского кино, начиная с его первых шагов; «Анти-кинематограф *Ж.Л. Годара*, или Мертвецы в отпуске», 2012, — первая монография в России, посвященная творчеству режиссера.

Среди событий в области теории кино нельзя не отметить уникальную по замыслу и воплощению работу В.А. Утилова «Сумерки цивилизации» (2001), посвященную анализу эволюции духовно-нравственного сознания западной цивилизации XX века, рассмотренной через призму кинематографа, а также значимый труд Д.А. Салынского в области теории кинематографа «Киногерменевтика Тарковского» (2009). В этой работе автор затрагивает как проблемы глубинных смыслов и композиционные особенности фильмов Андрея Тарковского, так и общие вопросы, касающиеся теории интерпретации текстов. Важную роль в области изучения истории методологий киноведческого анализа сыграла книга С.В. Лазарука «Базовые модели киноведения США: Из истории американского киноведения» (1996). Как крупнейший специалист в области истории и теории неигрового кинематографа Г.С. Прожико выпускает ряд уникальных работ, среди которых «Документальные шедевры мирового кино» (2015). Большой интерес представляют работы О.К. Рейзен — «Бродячие сюжеты в кино» (2002), Л.Б. Клюевой — «Трансцендентальный дискурс в кино. Способы манифестации трансцендентного в структуре фильма» (2016), К.Э. Разлогова — «Кинопроцесс XX — начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры. Теория и практика» (2016).

Большое влияние на научный климат кафедры киноведения ВГИК оказывают крупные киноведы: А.Н. Медведев, В.Н. Турицын, А.П. Николаева-Чинарова, А.Н. Золотухина, К.М. Исаева, М.Ю. Торопыгина, Т.В. Яковлева. На кафедре работает известный киновед и кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Л.М. Карахан, автор многих статей в журналах.

Успешно формируется на кафедре и молодое поколение ученых, среди которых следует выделить недавно вышедшие работы В.В. Марусенкова, автора труда «Теория и практика экранизации. Опыт реконструкции художественного пространства» (2019), чье исследование посвящено общей теории экранизации, о создании которой думали многие поколения киноведов; С.А. Смагину, автора монографии «Публичная женщина или публичная личность? Женские образы в кино» (2019), что представляет собой гендерное исследование, созданное на обширном материале отечественного и зарубежного кинематографа; М.В. Безенкову, автора монографии «Экранная реальность и канон в советском кинематографе перестройки: исторический, социальный и творческий контексты» (2017), посвященной анализу художественно-выразительных средств и проблемам отечественного кинематографа в 1980-е годы.

В настоящее время, после слияния НИИ киноискусства с Музеем кино, кафедра остается единственным центром академического киноведения в России. Хочется верить, что кафедра киноведения ВГИК сможет достойно ответить на вызовы цифрового времени, и искусствоведческая наука будет интенсивно развиваться.

В.В. Виноградов, доктор искусствоведения,
доцент кафедры киноведения ВГИК