

Отчет по НИР старшего научного сотрудника сектора кино и ТВ РИИИ,
кандидата искусствоведения, доцента

ХЛЫСТУНОВОЙ С.В.

Монография

«ИСТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
КИНЕМАТОГРАФЕ».

Объем 12, 5 авторских листа.

Начало работы – 2012

Работа завершена – 2015 (Утверждена к печати на Ученом Совете РИИИ)

Авторская редакция – 2016-2017

Предпечатная подготовка - 2018

Первая в нашей стране попытка исследовать историю и особенности развития сферы специальных эффектов в отечественном кино от их зарождения и до наших дней.

Работа является логическим продолжением предыдущего исследования автора «Специальные эффекты в зарубежном кинематографе: Этапы истории» (РИИИ, 2012).

В монографии «История специальных эффектов в отечественном кинематографе» помимо рассмотрения истории формирования и развития специальных эффектов на разных этапах истории российского кино, предполагается активное использование общемирового контекста существования и совершенствования этой сферы. Что происходило в тот или иной момент в сфере спецэффектов нашей страны и в мире и как общемировые тенденции влияли, или наоборот, не влияли (и почему) на отечественных постановщиков. Такой подход поможет взглянуть на историю отечественных спецэффектов более объемно и даст возможность сравнительного анализа сходных процессов в российском и мировом кинематографе.

Так данная работа предлагает рассмотрение истории и технологий отечественных специальных эффектов проводить в неотрывной связи с развитием этой сферы кинопроизводства в мире, автором была выбрана фреймовая структура построения текста. Данный подход предполагает наличие в тексте монографии специальных «врезок», в которых

располагаются материалы, освещающие развитие того или иного рассматриваемого вида специальных эффектов за пределами нашей страны. Таким образом, одновременно с рассмотрением истории и функционирования специальных эффектов в нашем отечестве, есть возможность увидеть, как похожие приемы развивались и реализовывались в кинематографе других стран. Такой подход позволяет рассматривать особенности развития специальных эффектов в нашей стране без отрыва от общемирового контекста.

При подготовке материала монографии к публикации предполагается, что данные вставные материалы будут выделяться шрифтовым и цветовым оформлением. На этапе утверждения текста монографии данные материалы выделены курсивом. Для того, чтобы сведения, изложенные во вставках, были доступны для поиска при помощи научно-справочного аппарата издания, все имена и фамилии, термины и названия фильмов, упоминаемые во «врезках», будут отражены в Предметном указателе Монографии.

Книга **«История специальных эффектов в отечественном кинематографе»** состоит из Введения, 9 глав, Заключения и Приложений.

Во введении **«от Автора»** раскрывается история возникновения идеи данной книги, задачи, которые ставил перед собой автор, разъясняются особенности ее структуры.

Основной массив материала книги содержит исторический очерк, рассматривающий основные этапы развития специальных эффектов в нашей стране. Эти этапы тесно связаны с историей отечественного кинематографа вообще, с теми событиями, которые оказывали сильнейшее воздействие на формирование, развитие и существования кинематографа сначала Российской империи, затем Советского Союза и, наконец, России. В 9 главах рассказывается об особенностях формирования комбинированных съемок и специальных эффектов, новых приемах и методах, разработанных в тот или иной период и об их создателях. В отечественном кинематографе, как и мировом, практически в каждой картине использовались комбинированные съемки (позднее – специальные эффекты), но лишь в некоторых они играли основополагающую, формообразующую роль. В нашей стране это, в первую очередь, исторические, историко-революционные и военные ленты и, конечно же, немногочисленные, но самобытные и оригинальные жанры – кинофантастика и фильмы-сказки. Именно об особенностях работы над этими жанрами и будет рассказано более подробно в каждой из глав. Последний раздел **«Вместо заключения. Попытка прогнозирования»** – не претендуя на исчерпывающую полноту, предлагает вниманию читателей

некоторые размышления по поводу особенностей развития специальных эффектов в нашем кино и их перспективах уже в двадцать первом веке.

В качестве дополнения материалов глав книги, а так же для упрощения навигации по тексту и быстрого поиска необходимых сведений, монография снабжена **Приложениями**, которые содержат Алфавитный указатель фильмов, Терминологический словарь, Библиографию Именной и Предметный указатели.

Алфавитный указатель фильмов содержит названия всех фильмов (отечественных и зарубежных), которые встречаются на страницах данной книги (кроме фильмов, указанных в постраничных сносках). Указатель приводит: название фильма на русском языке (если есть другие прокатные названия, под которыми известен фильм, то оно указывается в скобках); страну (для зарубежных фильмов); год создания (в отдельных случаях - год выпуска); название студии или названия компаний, принимавших участие в создании картины; фамилии режиссеров, операторов-постановщиков, художников-постановщиков, создателей специальных эффектов. В описании ряда фильмов могут присутствовать лакуны, когда указываются не все создатели с/э, так как в титрах фильмов данные сведения отсутствовали. Указываются страницы, на которых упоминается фильм. При двойном и более упоминании одной и той же картины на странице, повторное отражение не производится. Если лента не просто упоминается, а анализируется на страницах книги, то сведения о страницах, на которых расположен анализ, выделяются жирным шрифтом.

Терминологический словарь содержит разъяснения терминов, упоминаемых на страницах монографии. Названия расположены в порядке русского алфавита. От вариаций названий приемов сделаны отсылки к более общепринятому написанию того или иного термина.

Многое, о чем еще можно было рассказать, неизбежно осталось за рамками данной книги. Для желающих продолжить знакомство с историей специальных эффектов не только нашей страны, но и других стран в Приложении **Библиография** предлагается список рекомендуемых книг (на русском и иностранных языках). Здесь читатели смогут найти сведения об изданиях, рассматривающих историю и технологию специальных эффектов, книгах, посвященных работе над лентами, которые стали вехами на пути развития этой сферы кинопроизводства, монографиях, раскрывающих «творческую кухню» признанных мастеров данной отрасли.

Для того, чтобы материалы данной книги могли послужить в качестве своеобразного справочного пособия-путеводителя не только по отечественным спецэффектам, но и включил в поле зрения читателя мировой

контекст существования отечественных приемов и технологий, в Монографии предусмотрены **Именной** и **Предметный указатели**.

Именной указатель включает в себя все имена, упоминаемые в тексте монографии (кроме Примечаний), в том числе – фамилии режиссеров, создателей специальных эффектов, актеров (фамилии и имена данных персоналий приводятся полностью). Мастера специальных эффектов, о творчестве которых есть биографические справки в постраничных Примечаниях, выделяются жирным шрифтом. Номер страницы, на которых расположены биографические справки, также выделен жирным шрифтом. Персоналии, о которых написано во «врезках», выделены курсивом. Для авторов книг и статей указываются только инициалы.

В **Предметном указателе** содержатся все термины, названия книг и студий, которые упоминаются на страницах Монографии, причем не только в основном тексте, но и в так называемых «врезках» (выделены курсивом), посвященных истории специальных эффектов вообще.

Предлагаемая книга рассчитана в первую очередь на студентов творческих ВУЗов, и может быть использована как дополнение к курсу истории отечественного и зарубежного кинематографа.

Автор не пытался дать всеобъемлющий перечень всех технических приемов, используемых в отечественном и мировом кинематографе, позволявших создавать на экране героев и пространство, недостижимых при обычных методах съемок. Данное исследование не претендует на исчерпывающую полноту. Оно ставит перед собой весьма скромную, но достойную задачу – популяризировать достижения отечественного кино в области создания специальных эффектов.

Кинематограф нашей страны чрезвычайно богат на оригинальные и самобытные решения и методы, разработанные для решения как художественных, так и организационных и экономических задач, которые в разные годы его существования помогали режиссерам воплощать на экране собственное видение тех или иных сюжетов. Нашему кинематографу есть чем гордиться в области специальных эффектов, чья история и достижения разнообразны, оригинальны и самобытны. Но, не смотря на это, в отечественном киноведении этой области истории российского кинопроизводства пока еще уделяется до обидного мало внимания. Большинство книг и статей, посвященных отечественным комбинированным съемкам и специальным эффектам, узкоспециализированы и касаются технологических аспектов создания тех или иных эффектов. Материалов аналитического характера, обобщающих пути развития специальных эффектов в отечественном кинематографе в России до сих пор очень мало.

Монография «История специальных эффектов в отечественном кинематографе» попытка, пусть частично, но исправить сложившуюся ситуацию.