

Отчет по НИР научного сотрудника сектора кино и ТВ РИИИ

А.И. Андреева

Учебное пособие «История зарубежного кино. Часть первая»

Первая часть учебного пособия «История зарубежного кино», предназначенного для студентов специальности «киноведение», охватывает материал, соответствующий первому году обучения. Пособие основывается на курсе лекций, читавшемся автором в течение восьми лет студентам-киноведам очного отделения Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения.

Основная задача данной монографии – расширение методологических подходов к изучению истории кино – происходит из насущной потребности: сегодня в России преподаватели не имеют такого учебного пособия по всеобщей истории кино, которое позволяло бы ВУзам выпускать профессионально пригодных специалистов. Изданные в последние годы работы К.Разлогова, Ф.Кемпа (истории мирового кино), Я.Иоскевича, В.Утилова (истории национальных кинематографий и мирового кино конкретных периодов), как показывает практика, почти не используются в учебном процессе: в одних случаях из-за слишком индивидуального, «авторского» подхода к теме, в других – по причине изначальной установки авторов на популяризацию материала. Напротив, по-прежнему востребованными остаётся изданная в 1950-70-е годы «Всеобщая история кино» Ж.Садуля и, во многом опирающиеся на неё, «История киноискусства» Е.Теплица и «История зарубежного кино» С.Комарова, В.Колодяжной, И.Трутко и В.Утилова. Однако, эти монографии и учебники, имеющие в российском киноведении статус академических исследований, на сегодняшний день реально не пригодны для использования в качестве учебных пособий. Например, «Всеобщая история кино» – при всей её исторической значимости – лишь усложняет процесс изучения истории кино из-за следующих особенностей: идейно-политической направленности текста; особых эстетических установок автора, влияющих на отбор, структурирование и оценки материала; наличия множества устаревших и ныне опровергнутых сведений (касающихся сохранившихся фильмов, биографических фактов, статистических данных, и т.д.); низкого качества перевода, буквально пестрящего ошибками; большого объёма (6 томов), осилить который за соответствующий период обучения оказывается для большинства студентов непосильной задачей. С другой стороны, пригодные для учебных целей и используемые таким образом за рубежом многие более новые англоязычные издания, - «История кино: Введение» К.Томпсон и Д.Бордуэлла, коллективная

«Оксфордская история кино», - хоть и находятся в широком доступе в интернете, но остаются фактически неизвестными в отечественных ВУЗах – по всей видимости, из-за сложностей, связанных с языковым барьером.

Таким образом, цель, которую преследует автор – это создание такого учебного пособия, которое было бы выполнено в соответствии с современными методологиями, в котором использовались бы новейшие открытия в истории кино, и которое не содержало бы критики материала с тех или иных идеологических позиций. В этом проявляется и актуальность, и новизна работы для современного отечественного киноведения.

В целом учебное пособие «История зарубежного кино» характеризуется комплексным подходом, базирующимся на представлении о том, что любой фильм может рассматриваться одновременно как произведение искусства (исходя из эстетических взглядов авторов, стилистических стандартов), как экономический продукт, как технический комплекс и как коммуникационное медиа (оказывающее влияние на различные социальные группы и функционирующее в обществе в целом). Таким образом, в задачи автора входит рассмотрение различных фильмов и событий в истории кино как результатов взаимодействия эстетических, экономических, технических и социальных факторов, действовавших в конкретные периоды. Задачам раскрытия этих формирующих факторов подчинён и принцип отбора анализируемого киноматериала: помимо общепризнанно значимых фильмов, оказавших влияние на развитие кинопроцесса, внимание также будет уделяться и фильмам – типичным образцам тех или иных направлений и трендов кинопродукции.

Данный подход предполагает традиционные для таких монографий географические рамки охвата материала. В пособии детально рассматриваются те национальные кинематографии, которые имели яркую эволюцию в технико-экономическом развитии, характеризовались эстетическими поисками и оказали принципиальное влияние на всеобщую историю кино XX века – это кинематографии США, Франции, Германии, Дании, Италии, Великобритании, Швеции. Также внимание уделено японской кинематографии как наиболее крупной из «региональных» кинематографий охватываемого периода.

Тем не менее, данная работа не преследует цель локализованного изучения национальных кинематографий. Наоборот, каждая отдельная национальная школа кино или киноиндустрия той или иной страны рассматриваются как явления не замкнутые на самом себе, а, наоборот, находящиеся в тесной взаимосвязи с кинематографическими явлениями других стран. Этому подходу отвечает сам принцип структурирования материала в учебном пособии. В целях выявления общих процессов в истории кино первая часть пособия содержит на три больших раздела, соответствующих трём обширным историческим

периодам, в рамках которых действовали единые для всех стран парадигмы, формировавшие общие представления о том, что такое кино, и с технической, и с экономической, и с социальной, и с эстетической точек зрения: 1890-1900-е годы; конец 1900-х – 1910-е годы; конец 1910-х – 1920-е годы. Сам принцип выделения этих трёх больших периодов обусловлен характеризующими их комплексными изменениями в сфере кино (полной перестройкой киноиндустрий, обновлением киноязыка, появлением новых стилистических стандартов кинопродукции, важными изменениями в социальных функциях кино, появлением новых эстетических установок). Каждый из этих разделов содержит множество небольших параграфов, посвящённых конкретным явлениям в отдельно взятых национальных кинематографиях. Следует отметить, что принцип подобного структурирования материала прослеживается в большинстве исторических исследований, посвящённых истории кино.

Особое внимание в пособии уделено тем историческим явлениям, трактовка которых на сегодняшний день по общему признанию ведущих историков является предметом дискуссий. В частности, это касается таких понятий, как «киноэкспрессионизм», «киноимпрессионизм», «киноавангард», «film d'art» (как период), «ярмарочное кино» и др. В преподавательской практике эти исторически сложившиеся понятия обычно соответствуют темам конкретных лекций или разделов курсов, и выполняют роль своеобразных методологических инструментов, привязанных к конкретному материалу, позволяющих механически разделить историю кино на хронологические отрезки и направления, очертить их границы и выделить их отличительные особенности. При этом содержание этих понятий раскрывается, как правило, в соответствии с теми зачастую устаревшими идеологическими и мировоззренческими установками, которые когда-то и способствовали формированию этих понятий. Последнее зачастую приводит к противоречиям в восприятии студентов между весьма многогранным историческим материалом и достаточно узкой понятийной системой, накладываемой на него. С другой стороны, отказ от этих терминов привёл бы к некомпетентности студентов в отношении актуальных киноведческих дискуссий. Поэтому, в данном учебном пособии уделяется должное внимание истории возникновения этих понятий и обозначающих их терминов, а также истории их соотношения с тем кино материалом, с которым они традиционно ассоциируются.

Помимо студентов киноведческих отделений, учебное пособие «История зарубежного кино» также может быть полезным и для учащихся творческих ВУЗов и других специальностей.

Общий объём 1 части учебного пособия – 10 а.л.

Начало работы – 2015 г. Работа завершена – 2018 г.