

Отзыв официального оппонента на диссертацию

Трусевич Елизаветы Сергеевны

«Эволюция режиссерских приемов в неигровом фильме XXI века»

на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности

17.00.03 – Кино-, теле- и другие экранные искусства

В диссертации Е.С.Трусевич «Эволюция режиссерских приемов в неигровом фильме XXI века» предлагается оригинальный и во многом новый взгляд на современные проблемы документалистики: автор предлагает классификацию режиссерских приемов, описывая некоторые приемы в документальном кино – от построения звукозрительного образа до композиции кадра. Многие описанные методы являются редко используемыми на практике и мало изученными в теории.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, фильмографии и приложения, где приводится список вновь вводимых терминов. Работа опирается на обширную эмпирическую и теоретическую базу. В общей сложности Е.С.Трусевич –проанализировано более 130 фильмов, а библиография включает более 180 названий. Список публикаций и участие автора в различных конференциях свидетельствуют о научной ориентированности режиссера-практика. Автор помещает свое исследование и в междисциплинарный контекст, опираясь не только на исследования киноведов, но также и культурологов, социологов и философов. Всё это позволяет говорить о несомненной научной и практической значимости исследования.

В первой главе диссертант составляет типологию драматургических конструкций фильма, особое внимание уделяя теме закадрового текста, полемизируя с экспертами, являющимися противниками подобного драматургического приема. На основе их текстов Е.С.Трусевич составляет типологию закадрового текста в неигровом кино. Интерес представляет понятие «метод компиляции» - метод давно и широко используемый, но

малоизученный. Автор предлагает развернутое определение термина и представляет варианты эффективного использования этого приема в неигровом кино, а также исследует способы соединения разных видов закадрового текста в документальном фильме. В работе также исследуются виды закадрового текста. Из ряда существующих классификаций закадрового текста диссертант выбирает как фундаментально-теоретическую модель, описанную Л.Н.Нехорошевым, и предлагает к ней некоторые дополнения. Модель Л.Н.Нехорошева основана на драматургии игровых фильмов, но Е.С.Трусевич утверждает, что эти тезисы применимы и для документальных фильмов. Так, например, диссертант описывает, как В.Вендерс показал «внутренний монолог» героев в фильме «Пина». Также автор обращает внимание и на написание закадрового текста с помощью метода компиляции.

Диссертант анализирует взаимодействие героя и фона при съемке синхрона, утверждая, что выбор фона, на котором снят герой, влияет на авторское формирование образа, развитие темы и т.д., и поэтому является частью не только режиссерского (визуального), но и драматургического замысла. Автор диссертации также предлагает свою новую типологию синхронов по способу организации пространства фильма: пространство-характеристика, нейтральное пространство, спонтанное (неинсценированное) пространство, пространство иллюстрирующее.

При рассмотрении приема реконструкции, крайне распространенного в сегодняшней документалистике, диссертант анализирует сложную, а иногда и довольно спорную тему интеграции игровых реконструкций в документальную ткань повествования. Е.С.Трусевич предлагает широкое определение термина «реконструкция», поэтому в классификацию попадает даже использование хроникальных кадров. И здесь мы в очередной раз сталкиваемся с проблемой, которая регулярно встает перед исследователями-киноведами. Диссертант описывает используемые режиссерские приемы, часть которых в профессиональном сообществе отвергается, по словам Е.С.Трусевич, как «разрушающие документальную основу». Как

исследователи современного документального кино мы не можем не отмечать те манипуляционные и низко профессиональные приемы, которые все чаще появляются в телевизионных т.н. «документальных» фильмах. Единая же классификация различных по своей природе приемов позволяет предположить их равноценность.

Отдельное внимание обращается на способы визуализации числовых образов - экранизация за счет общих планов как некоего эквивалента предлагаемой величины, визуализация цифры через прямой ассоциативный образ, без визуального видоизменения, использование титров и клипового монтажа для достижения эффекта «большого числа».

Продолжая идеи отечественных корифеев документалистики Г.Франка, И.Беляева и др., диссертант уделяет особое внимание образу в документальном кино и способам его создания.

Е.С.Трусович анализирует режиссерские методы с различных позиций: автора, зрителя и заказчика. Именно по этой причине отдельная глава посвящена зрительскому восприятию документального фильма. Так, автор предлагает свой термин - «эффект соперничества», который, по мнению диссертанта, является сегодня определяющим при создании эстетики нового киноязыка документального фильма. В диссертационном исследовании подчеркивается, что рассмотрение этого феномена заслуживает отдельного изучения, которое, надеемся, автор и предпримет впоследствии, так как в рамках данной работы этот «эффект», а также необходимость самого термина звучат довольно спорно. При этом гипотеза о постепенном исчезновении «массового зрителя» и появление зрителя «точечного» представляется очень верным и важным наблюдением.

Малоизученной является и тема кинопроката неигрового кино. Документальные фильмы, успешные в кинопрокате, - явление редкое, однако такие примеры в истории современного кино есть. Поэтому в диссертации предоставляется подробное исследование тематического диапазона неигровых фильмов, вышедших в прокат за последние десятилетия:

анализируются их содержание и форма, а также режиссерско-драматургические решения.

В своем исследовании диссертант определяет параметры, необходимые для попадания документального фильма в кинопрокат и для показа в эфире того или иного телеканала. Крайне любопытным в этом аспекте представляется анализ контента двух каналов с различной эстетической и тематической спецификой – «Культуры» и «Первого». Достаточно подробно описаны в диссертации и тенденции в современном фестивальном движении документального кино. Диссертант рассматривает эти вопросы опять же с разных позиций: зрителя, заказчика, программного директора кинофестиваля, очерчивая при этом круг авторских задач в современных условиях кинопроизводства неигрового фильма.

Как уже отмечалось выше, диссертант обращает внимание на малоизученные для исследовательского процесса темы. Среди них и режиссерские подходы к использованию в неигровом кино технологий 3D. Здесь Е.С.Трусевич предлагает конкретные способы построения мизансцены, а также обосновывает необходимость использования данного эффекта в неигровых фильмах, рассчитанных на кинопрокат.

Сегодня жанровые и стилевые модификации изменяют сложившиеся модели документального фильма, появляются такие режиссерские задачи, решение которых возможно лишь с использованием передовых технологий. Отмечается доминирование современных высокотехнологичных методов усиления выразительных средств экрана, в частности, технологии 3D.

Применительно к неигровому кино диссертант находит неожиданно новые аспекты в достаточно подробно изученном теоретическом наследии С.М.Эйзенштейна. В частности, Е.С.Трусевич адаптирует его статью об «эффекте парения» в ходе изучения особенностей мизансценирования кадра документального фильма с использованием технологии 3D.

Помимо этого, автор анализирует исторический аспект развития режиссуры документального телевизионного фильма и кинофильма,

акцентируя внимание на стилистических различиях творческого инструментария в СССР и в современной России.

Стоит подчеркнуть, что диссертантом не только проанализирована значимая эмпирическая и теоретическая база исследуемой темы, подробно описаны особенности режиссуры неигрового фильма с различных позиций. Работа ценна и тем, что автор сам является практиком (режиссером и сценаристом) и многие приемы и методы (т.е. исследуемый материал) были не только осмыслены теоретически, но и лично опробованы на практике.

Среди основных замечаний по диссертационной работе, предоставленной к защите, следует выделить следующие:

1. В достаточно полном объеме проанализированы режиссерско-драматургические решения телевизионных и документальных фильмов, а также картин, вышедших в кинопрокат, однако анализ авторского документального кино представляется неполным. Автор избегает дефиниции «авторское», заменяя его понятием «фестивальное», что является спорным, причем данная терминологическая конверсия не всегда оправдана и мотивирована.

2. Автор использует множество источников по теории кинодраматургии игровых фильмов, применяя те или иные тезисы непосредственно к структуре документального фильма. Однако природа неигрового и игрового кино («люмьеровского» и «мельесовского») при наличии общих базовых принципов все равно сильно различается. И, автору, используя теорию кинодраматургии игрового фильма в своем исследовании, стоило бы сфокусировать внимание на этом, сделать определенные оговорки, касающиеся принципиально различных режиссерских задач в игровом и неигровом фильме, а значит, как следствие – и разных инструментариев.

3. Автор анализирует большое количество современных фильмов (в соответствии с темой диссертации – кино начала XXI века) – как отечественных, так и зарубежных. Однако в главе, посвященной историческому развитию неигрового фильма, анализируется только

советская кинематография. Следовало бы сохранить определенную симметрию при анализе, и, если уж акцент был сделан не на территориальной принадлежности создания того или иного фильма, а на специфике, уникальности и редкости используемого режиссерского приема, то не стоило вводить этот территориальный принцип в главе «модификация режиссерских приемов через историческую призму».

Впрочем, отмеченные недоработки не снижают общей ценности исследования Е.С.Трусевич, а носят рекомендательный характер. Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации. Работа оформлена по действующим нормативным правилам.

Диссертация Е.С. Трусевич «Эволюция режиссерских приемов в неигровом фильме XXI века» соответствует всем требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, представляет собой законченно исследование, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.03 – «Кино-, теле- и другие экранные искусства».

Бровченко Г.Н.

Кандидат искусствоведения,

Доцент кафедры телевидения и радиовещания
факультета журналистики

ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова».

