

ВГИК в русле традиций и инноваций

В.С. Малышев

доктор искусствоведения, профессор

К 90-летию ВГИКа вышел в свет первый номер нового научного журнала «Вестник ВГИКа», призванный популяризировать среди широкой общественности ведущие направления научно-исследовательской деятельности, теоретические знания в различных областях кинематографии, телевидения и других видов экранного творчества. Профессора университета, руководители творческих мастерских, преподаватели, аспиранты, студенты прекрасно понимают значимость постоянно действующего теоретического «форума», где можно вести открытый диалог о судьбах кинокультуры, о вызовах XXI века, о цифровой среде, которую осваивает кинематограф всего мира, о многих других проблемах развития экранных искусств, не забывая при этом об уникальном художественном и теоретическом наследии, вошедшем в анналы мировой истории кино.

С момента своего основания в 1919 году ВГИК, именуемый тогда Госкиношколой, готовил профессионалов, одержимых кинематографом, духом созидания и экспериментаторства, тех, кто не мыслил жизни без кино. Как писали газеты того далекого времени, «задача школы – путем рационально поставленных теоретических и практических занятий создать авангард актеров, режиссеров, декораторов, операторов, лаборантов и механиков – мастеров экрана». Однако один количественный рост специалистов не мог решить поставленной задачи, нужен был иной подход. И главным достоинством стратегии профессионального образования, избранной еще на заре становления киношколы, становится воспитание творческой личности, способной языком киноискусства говорить с миллионами современников о самом важном – о смысле бытия.

Уже в первые годы работы ВГИКа определились приоритеты – основные направления деятельности, постоянно взаимодействующие и дополняющие друг друга. Известный поэт В. Брюсов спустя три года после открытия киношколы писал, что она

Малая студия пере-
записи и озвучания.
Введена в строй
в 2008 г.

«за время своего существования развила значительную деятельность, объединив лучшие силы русской кинематографии, вырабатывая методы научной и педагогической работы и произведя ценный художественный опыт, отмеченный в России и за границей как новое слово в своей области». 90-летняя история киношколы, задуманной ее основателями В. Гардиным и Л. Кулешовым как научно-образовательный и творческо-производственный комплекс, подтвердила плодотворность такого подхода. По количеству вышедших из стен ВГИКа выдающихся деятелей киноискусства он не имеет аналогов. Здесь впервые в мире отрабатывались принципы кинопедагогики, создавалась система профессионального образования. Здесь корифеями отечественного кино Л. Кулешовым, С. Эйзенштейном, В. Пудовкиным, А. Головней и др. были подготовлены первые учебные программы по кинематографическим специальностям, написаны первые учебники по режиссуре, операторскому и актерскому мастерству, анимации, киноведению, кинодраматургии, одновременно разрабатывалась теория экранного искусства. В последующие годы на основе работы творческих мастерских складываются творческие школы по основным кинематографическим специальностям, а вместе с тем тесно взаимодействующие с ними научные школы.

В 1934 году во ВГИКе организуется Научно-исследовательский сектор (НИС). Тогда же была учреждена и аспирантура, стали готовиться основные кадры историков и теоретиков киноискусства.

Класс анимации
и компьютерной
графики

Научно-исследовательский сектор объединил ученых и практиков киноискусства, внесших неоценимый вклад в создание истории и теории кино. Среди них – историки и исследователи кинопроцесса Н. Лебедев, В. Вишневский, М. Иорданский, С. Гинзбург, С. Комаров, Г. Авенариус; выдающиеся кинорежиссеры, чья теоретическая деятельность оказала огромное влияние на становление киноведения как науки, Л. Кулешов, С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, А. Довженко; драматурги В. Туркин, А. Каплер, К. Виноградская, Е. Габрилович; кинооператоры А. Головня, Л. Косматов, Б. Волчек, А. Гальперин; художники Ф. Богородский, И. Шпинель, И. Иванов-Вано, Ю. Пименов и др.

Поначалу научно-исследовательская работа велась в четырех секциях: кинодраматургии, общего киноведения (истории и теории кино), учебного кино и организации производства фильмов. Создание обобщающих историко-теоретических работ по киноискусству требовало сбора, изучения и систематизации фактического материала – фильмов, сценариев, монтажных листов, государственных документов о кино, выступлений творческих работников, рецензий и т.п. Этим и стал заниматься НИС. Первая в мире учебная фильмотека, начавшая формироваться в киношколе еще с 1931 года, легла в основу этих исследований. Впоследствии научные центры в Госфильмофонде СССР, НИИ киноискусства будут прямо или косвенно формироваться на базе ВГИКа.

Ныне научно-исследовательская деятельность ведется в контексте формирования информационного общества, где экранная культура не только превалирует, но и становится важнейшим средством познания закономерностей развития цивилизации, мощным инструментом передачи человеческого опыта. Основу этого исключительно сложного процесса составляют теоретиче-