

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Визуальность в артхаусном кинематографе

Данилова Виктория Дмитриевна

Аспирант

РГПУ - Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена,

Философии человека, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: danilkavika@yandex.ru

Кинематограф, зародившийся на рубеже 19-20 веков и синтезировавший в себе различные средства выразительности, наряду с фотографией, знаменует собой глобальный мировоззренческий поворот в культуре. Это так называемый «визуальный поворот», провозглашающий примат визуальности во всех сферах человеческой деятельности и мысли. Теперь визуальные образы формируют сознание субъекта, выступают формой и средством философского и обыденного постижения мира.

В рамках такого понимания культурно-исторических процессов, искусство теряет свой статус элитарности, становится объектом потребления представителями массовой культуры; кинематограф предстает перед нами как масштабное проявление данной тенденции современности.

Как явление культуры и вид искусства, кино представляет собой сложную структуру, подразделяясь по жанрам, видам. Прежде всего, кино возникло в рамках развития технологий и массовой коммуникации, т.е. вызвано нуждами массовой культуры. Однако в процессе становления кинематограф начал развиваться по двум направлениям. Первое направление характеризуется тем, что тут кино выступает как средство развлечения, воспроизводства клишированных образов. Кинофильм не обращается к каждому зрителю, не вступает в диалог, не активизирует мыслительные процессы в головах потребителей. Такое кино мы назовем массовым.

Другое направление развития кино противоположно массовому. Оно противопоставляет себя ему по характеру аудитории, по смысловой насыщенности образов; оно постулирует себя как двойную коммуникацию. Целью такого киноискусства является преподнести значимую для автора-творца информацию в символах, которые он предлагает прочесть своим зрителям, вступив с ними в диалог. Это проявление авторских тенденций в кино, или иначе – артхаусных.

Кинематограф, как искусство и явление культуры, венчает долгий процесс эволюции художественных видов, совмещая, преобразуя и развивая их определяющие свойства. Синтезировав повествовательность, звукозрительный образ и коммуникативность, кино создало новый язык, а именно экранный язык, в котором переплелись локальные некогда выразительные средства [1].

Современный кинематограф является самостоятельной структурой, однако он тяготеет к двум своим непосредственным предшественникам – к фотографии и к театру. Ориентация на театр подразумевает тяготение к литературе, драматургии, к слову. Ориентация на фотографию – к живописи, изображению. Таким образом можно выявить два основных направления развития киноязыка – повествовательный и изобразительный [2].

Такие представители киноведения и кинокритики, как З. Крагауэр, А. Базен связывают воедино фотографию и кино, видя в кино искусство, имеющее в своей основе

фотографическую природу. Такой же точки зрения придерживались и деятели киноискусства (Ч. Чаплин, С. Эзенштейн), когда выражали свое недовольство появлением звучащей речи в кино, говоря о том, что это убивает специфику кино как искусства.

Кинофильм представляется нам репрезентацией некоей реальности, помещенной в рамки экрана. Фильм передает зрителям информацию, заключенную в визуальные образы, это особая форма коммуникации, позволяющая нам прочувствовать своих собеседников (автора, героя), посредством визуального киноязыка.

В современном мире обращение к различным формам визуальности становится одной из форм философствования и видения мира. Это находит свое выражение в современном артхаусном кинематографе. Происходит наращение традиций авторского кинотворчества, поэтому данная тематика трансформации и развития кинематографической визуальной эстетики вызывает интерес к своему научному осмыслению. Кинематограф, представляющийся нам инструментом мышления, производства и передачи образов требует осмысления и исследования форм и смыслов визуальных репрезентаций в индивидуальном авторском кинотворчестве.

Обобщенно можно сказать, что артхаусный (авторский) киноязык – есть художественная визуализация авторской реальности при помощи различных техник съемки, монтажа, озвучания, режиссерской работы, etc.

Основным интересом нашего исследования представляется современный российский артхаусный кинематограф, представленный такими режиссерами, как Кира Муратова, Евгений Юфит, Александр Сокуров, Олег Ковалов и пр. В данном контексте целесообразно говорить о том, что в основе киноязыка современного российского артхауса лежат определенные визуальные коды, связанные с традициями и реалиями российской культуры. Эти коды, с одной стороны, являются смыслообразующими и структурирующими элементами, которые формируют визуальный ряд кинофильмов, а с другой – они сами поддаются обработке и переосмыслению в процессе создания кинофильма, выступая тут в качестве инструмента и средства кинотворчества.

Литература

1. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллинн, 1973. – 70с.
2. Филиппов С. Два аспекта киноязыка и два направления развития кинематографа. Прологомены к истории кино // Киноведческие записки. – 2001. – № 54, 55.