

УДК 791

DOI: 10.34670/AR.2020.47.1.008

Культурологические аспекты развития российской киноиндустрии последнего десятилетия XX – начала XXI столетия

Лю Сюцзюань

Магистр, завкафедрой,
Суйхуаский университет,
152000, Китайская Народная Республика, провинция Хэйлунцзян, Суйхуа;
e-mail: Xiujuan@mail.ru

Фу Цзяо

Магистр, старший преподаватель,
Суйхуаский университет,
152000, Китайская Народная Республика, провинция Хэйлунцзян, Суйхуа;
e-mail: Xiujuan@mail.ru

Публикация подготовлена в рамках реализации художественного научного проекта в провинции Хэйлунцзян 2019D020 «Исследование трансформации новых российских фильмов».

Аннотация

Статья посвящена исследованию культурологических аспектов развития российской киноиндустрии последнего десятилетия XX – начала XXI в. Особое внимание уделено особенностям киноиндустрии, которая является сложным и системным явлением с присущими ему специфическими механизмами создания добавленной стоимости, распределения и потребления специфического культурного продукта. Обозначена важность национального кинематографа для проведения государственной политики. Кроме того, выделены современные приоритеты развития киноиндустрии в России, уточнены особенности формирования новой парадигмы отношений в профессиональной среде и соблюдения баланса интересов между основными субъектами кинопроцесса. Особый акцент сделан на прокатном успехе российских фильмов, рассмотрены особенности трансформации российских фильмов из категории «товар» в настоящее художественное и социальное явление. Кроме того, рассмотрены трансформации киноиндустрии в жанровом направлении современных фильмов России и выборе главного героя. Установлено, что, двигаясь в одном векторе с развитием мирового кинематографа, российская киноиндустрия на рубеже веков отошла от массового реализма при создании фильмов и переориентировалась на выпуск игрового кино. Это обусловлено развитием цифровых технологий, виртуализацией жизни человека, отсутствием ярких «событий» в жизни и практики тесных человеческих взаимоотношений.

Для цитирования в научных исследованиях

Лю Сюцзюань, Фу Цзяо. Культурологические аспекты развития российской киноиндустрии последнего десятилетия XX – начала XXI столетия // Культура и цивилизация. 2020. Том 10. № 1А. С. 64-72. DOI: 10.34670/AR.2020.47.1.008

Ключевые слова

Россия, фильм, киноиндустрия, развитие, прокат.

Введение

Процесс развития современного общества не только зависит от социально-экономических, политических, демографических изменений, но и обусловлен состоянием искусства, которое оказывает большое влияние на социальное поведение, ценностные ориентации, стереотипы отдельных личностей и сообществ. Именно искусство выполняет ряд важных функций в развитии общества: аксиологическую, суггестивную, воспитательную, коммуникативную, эстетическую, а также определяет изменение социокультурного пространства и обуславливает нравственно-моральное состояние социума [Жабский, Тарасов, 2019]. Ведущую роль в искусстве играет киноиндустрия, направленная на сохранение национальной самобытности, формирование духовных и эстетических ценностей общества.

Основная часть

Киноиндустрия является сложным и системным явлением, которому присущи специфические механизмы создания добавленной стоимости, распределения и потребления специфического культурного продукта. По уровню фактического влияния на настроение и мировоззрение людей этот вид СМИ не уступает другим: популярные художественные фильмы смотрят широкие слои населения самых разных поколений и социальных статусов. Благодаря своей роли в формировании национальной или региональной идентичности киноиндустрия имеет большое политическое и социальное значение [Шинахов, 2018].

В течение последних 30 лет понятие национального кинематографа в мире превратилось в базовый элемент государственной политики. Кино сегодня рассматривается как выражение географически сконцентрированной национальной культуры.

Особую актуальность указанные вопросы приобрели в России в условиях засилья американской киноиндустрии, а также в контексте трансформации российского кинематографа в конце XX – начале XXI в. Этот переломный период в истории самоопределения национального киноискусства совпал с изменениями в мировой экранной культуре в целом, что существенно повлияло на характер взаимодействия создателей и потребителей аудиовизуальных произведений. Сегодня российский кинематограф активно возрождается, меняются приоритеты его дальнейшего развития, формируются новая парадигма отношений в профессиональной среде и баланс интересов между основными субъектами кинопроцесса. В последние годы объемы кинопроизводства в России идут по возрастающему тренду и составляют порядка 140-150 картин в год [Безенкова, 2019] (см. рис. 1).

Кроме того, наряду с растущим значением в современном кинопроцессе способов продвижения и презентации фильмов, предметом рефлексии исследователей российского кино также являются проблемы производства фильмов и обеспечения их прокатного успеха.

Следует отметить, что российская кинокультура не раз меняла амплитуду своего существования: общая увлеченность новыми темами в конце XX в., полное отчуждение кинематографии в начале XXI в., возвращение интереса к национальному кино в последние годы. На сегодняшний день уже очевиден тот факт, что полноценное развитие национального кино возможно только при условии интенсивной интеграции и сотрудничества национальных

компаний с международными кинематографическими организациями во всех секторах отрасли – не только в производстве, но и в дистрибуции, развитии сетей кинопроката, организации фестивального движения и разработке эффективного законодательства. Также постепенно меняется парадигма осознания сущности и содержания кинофильмов в России. С одной стороны, фильм относится, по сути, к категории товара, несмотря на свои свойства нематериального продукта, а с другой – является произведением искусства, зафиксированным на пленке: каждый фильм в творческом и техническом отношении является оригинальным, уникальным и неповторимым.

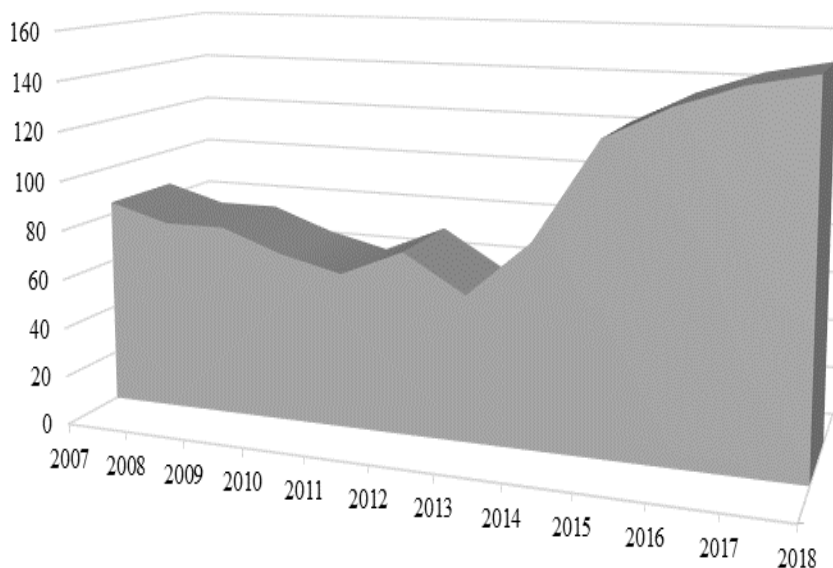

Рисунок 1 – Российские фильмы, вышедшие в кинопрокат в 2007-2018 гг., шт. [Жабский, 2018]

Особенности трансформации новых российских фильмов, определение условий их прокатного успеха, а также социокультурной эффективности на современном этапе пока не получили должного теоретического осмысления и остаются актуальной исследовательской проблемой, что и предопределяет выбор темы данной статьи.

В последние годы в науке углубляется интерес к проблеме кинофильмов. Об этом свидетельствует достаточное количество исследований современных специалистов (Н.А. Агафонова, Дж. Барнуела, С.А. Муратова, Е.С. Новоселова, С.В. Сычева, С.М. Холодинского), характеризующих сущность, этапы становления, особенности и проблемы развития российских фильмов. Различные аспекты международного сотрудничества в аудиовизуальном секторе исследуют такие авторы, как Д. Андреева, Х. Брон, Е. Брунелло, Т. Весткотт, В. Виедеман, Т. Георгиева, М. Гйори, С. Ескенс, Ф. Кабрера Блазкве. Киноиндустрия как сфера экономической деятельности рассматривается в работах С. Варда, М. Гашера, ученые анализируют региональное значение этого сектора. В работе С. Дермода и Л. Лоска рассмотрена тема национального кинематографа как способа борьбы между локальным символическим значением культурных особенностей местности и действиями, обусловленными влиянием национальной и международной рыночной среды. Е. Хигсон определил национальный кинематограф как продукт национальной культуры, который можно привязать к определенному

географическому месту. Вопросы государственной политики в сфере культуры, в частности в области кинематографии, отражены в работах таких авторов, как А. Батищева, И. Безгин, Ю. Богуцкий, А. Дегтяр, Г. Дутчак, А. Дымников. Важными остаются работы исследователей, которые предпринимали попытки систематизировать этапы становления и формирования российской киноиндустрии (Л.И. Госенко, В.В. Ильяшенко, Г.Я. Скляренко).

Однако, несмотря на значительное количество работ, посвященных вопросам становления кино в России, проблема современного состояния и тенденций развития исследуемого явления остается за пределами предмета специального изучения, поэтому требует более тщательного анализа. Таким образом, цель статьи заключается в рассмотрении этапов, определении предпосылок и особенностей развития новых российских фильмов.

Результаты научного поиска позволили установить, что российские фильмы прошли несколько этапов развития, однако мощный трансформационный период начался именно в период политических и социальных изменений российского общества. Так, следует отметить, что перед Россией после распада Советского Союза встала важная задача создания новой идентичности своих граждан. Принимая во внимание тот факт, что процесс создания идентичности – это процесс отождествления себя с определенным культурным достоянием и одновременно отделения от «чужого», российское кино столкнулось со сложной проблемой: новое общество унаследовало культуру не только собственно русскую, но и советскую, а между ними, как известно, есть определенные разногласия и амбивалентности в составе ценностей. Советская идентичность, к слову, была искусственно сформирована средствами массовой информации и пропаганды, среди которых кино играло одну из важнейших ролей. Вместе с тем распад сложной централизованной системы кинематографии СССР стимулировал появление новых организационно-экономических отношений в киноиндустрии России, которые способствовали постепенному выводу кино из-под контроля государства, определяли новые критерии оценки художественного творчества, а также особые отношения между художником, посредниками, публикой и критикой.

Благодаря государственной поддержке развитию молодого поколения кинорежиссеров и продюсеров на рубеже XX-XXI вв., российскому кино удалось преодолеть проблему, которую точно сформулировала Алиция Хельман, выдающийся польский критик: «Угроза рождается в сфере контактов с фильмом. <...> Ярким примером является, факт создания фильмов, например, на территории бывшего Советского Союза, которые никто не смотрит, и не потому, что не хочет, а потому, что они не претворялись в жизнь для того, чтобы их кто-то смотрел» [Яремчук, 2018].

В процессе трансформации информационное пространство России сегодня наполнено фильмами собственного производства, которые «создаются для того, чтобы их кто-то смотрел», и которые являются трансляторами национальной русской культуры. Наиболее популярными жанрами российских фильмов в процентном соотношении сегодня являются: фильмы об историческом прошлом русского народа – 46,8%, кинокомедии – 46%, лирические фильмы о любви и семье – 35,9%, приключенческие фильмы – 18,6%, современная социально-проблемная драма – 16,3%, детективы – 13,9%, музыкальные фильмы – 11,4%, научная фантастика – 8,0%, социальная сатира – 6,0%, религиозное кино – 5,2%, политическое кино – 5,0%, боевики – 4,4%, фольклорно-этнографические фильмы – 3,3%, мистические триллеры – 2,8%, философское авторское кино – 2,2%, фильмы ужасов – 1,3% [Басалаева, 2019]. Жанровый диапазон расширяется, но актуальной в России остается историческая драма.

Российская киноиндустрия сегодня нацелена на удовлетворение потребностей массовой аудитории и производит фильмы на актуальные социокультурные темы. Эта тенденция

основывается на потребностях в познании национальных реалий российского общества и реализуется через: формирование положительного имиджа страны; популяризацию объединяющих национальных символов; освещение важных фактов российской истории; создание биографических лент о выдающихся российских исторических деятелях; чествование героев, положивших свою жизнь за Россию; освещение актуальных социальных проблем общества; создание фильмов для детей и юношества.

Двигаясь в одном векторе с развитием мирового кинематографа, российская киноиндустрия на рубеже веков отошла от массового реализма при создании фильмов и переориентировалась на выпуск игрового кино. Это обусловлено развитием цифровых технологий, виртуализацией жизни человека, отсутствием ярких «событий» в жизни и практики тесных человеческих взаимоотношений, которые в настоящее время заменены общением в социальных сетях. Эти трансформации наглядно подтверждает статистика (см. рис. 2).

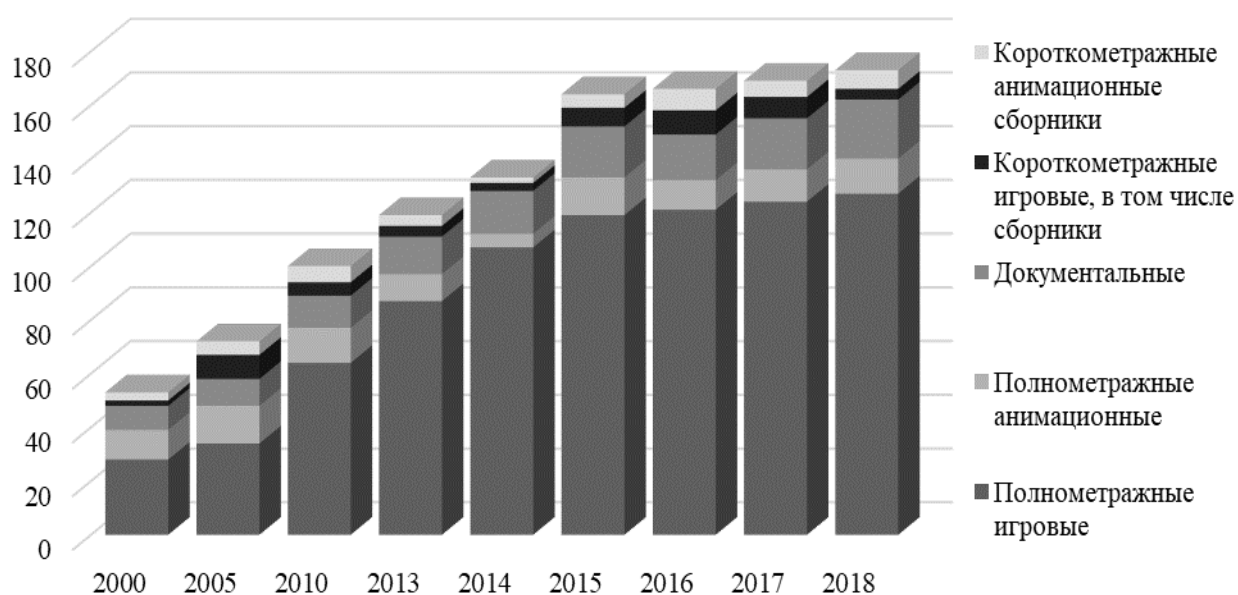

Рисунок 2 – Число выпущенных в прокат российских фильмов (включая региональные) [Шинахов, 2018]

Игровое кино сегодня выступает эффективным средством конструирования своего рода виртуальной реальности, инструментом, который создает впечатление подлинности представленных событий и имеет мощное влияние на формирование сознания. Это приводит к тому, что сегодня кино выступает своеобразным заменителем реальной жизни. Экранная реальность становится площадкой, на которой конструируется своего рода виртуальная реальность со своими героями, антигероями, идеологемами и мифами.

Также следует отметить, что в процессе трансформации новых российских фильмов претерпела существенные изменения стратегия продвижения и популяризации киноотрасли в России, что позволило привлечь широкий круг зрителей, в том числе иностранных, для просмотра национальных фильмов. В 2018 г. картины российского производства собрали рекордное число зрителей (более 50 млн) и сумму кассовых сборов (12 млрд руб.), получив 24% рынка по количеству проданных билетов и 23% по доле кассы [Акирова, Мыльников, 2019, www].

Указанные успехи были достигнуты за счет: государственной финансовой поддержки фильмов, рассчитанных на широкий круг зрителей и разнообразных по жанровым наполнениям; участия России в основных кинорынках и кинофестивалях мира с представлением как готовых фильмов, так и проектов, находящихся на разных стадиях готовности; содействия деятельности дистрибьюторов, демонстраторов и трансляторов национальных фильмов; развития, поддержки национальных и международных фестивалей в России; создания интернет-портала российского кино; бюджетной поддержки программ по вопросам кино на общенациональных каналах, рассчитанных на широкую аудиторию; распространения национальных фильмов с использованием новейших технологий.

Ориентация на прокатное кино и массовую отечественную аудиторию способствовала появлению жанрового кинематографа.

Особого внимания в ходе исследования развития российских фильмов заслуживает тенденция возрождения авторского кино, благодаря которой происходит трансформации российских фильмов из категории «товар» в настоящее художественное и социальное явление.

Следует отметить, что в Советском Союзе по причине постоянного контроля над процессом съемки, прокатом и содержанием фильмов кинопроизводство функционировало в сложных условиях из-за бюрократических процедур. Кинематографисты чувствовали себя заложниками системы, которая предоставляла им хотя и небольшое, но постоянное финансовое и социальное обеспечение, но одновременно истощала их творческую энергию, неизменно контролируя их мастерство. Кроме того, не все сценарии фильмов принимались чиновниками после просмотра.

Сегодня сюжетные линии авторских российских фильмов отличаются от официальных сюжетов, основанных на официальных отчетах о национальных победах и достижениях. Авторское кино стало выразителем неоправданных национальных ожиданий, невыполненных обещаний, разочарований отдельных людей и общества в целом. Современное поколение режиссеров формирует остов самосознания русского общества. В каждом кадре, диалоге режиссеры сознательно отражают современную Россию, даже если фильмы не противоречат официальной истории, они резко и без купюр критикуют государственные догмы. Кроме того, самостоятельные режиссеры не пытаются воспевать незамеченных, безымянных и безликих героев, как это делало кино во времена СССР, их мотивом являются история народа и роль людей в истории страны.

Также можно выделить две ключевые тенденции трансформации нового российского кино – появление многих произведений на «табуированную» тематику (переосмысление исторических событий, разоблачение преступлений Великой Отечественной войны) и поиски нового героя. За короткое время произошла трансформация советского «киногероя». Личность нового героя русских фильмов сосредотачивается на его внутреннем мире, глубинном конфликте человека с самим собой. Кинематограф фокусируется прежде всего на личности, индивидууме. Образ героя современности трансформируется от героического к социальному, а внешний конфликт превращается во внутренний.

Отдельного внимания заслуживают особенности развития российской киноиндустрии на современном этапе, которые связаны с интенсификацией международного партнерства, призванного обеспечить интеграцию национальной киноиндустрии в мировое кинопространство.

Ведущими игроками рынка российского кинопроката сегодня являются представители студий-мейджоров, каждая из которых получает не менее 10% посещений и кассовых сборов: WDSSPR – «Sony»/«Columbia» и «Disney», UPI – «Universal», «Двадцатый век Фокс СНГ» –

«20th Century Fox», «Централ Партнершип» – «Paramount», «Каро Премьер» – «Warner Bros.». Представители мейджоров контролируют в России около трети новых релизов за год и более 80% посещений и кассовых сборов.

Также следует отметить, что сегодня в России заключается и реализуется много межправительственных, межведомственных соглашений о сотрудничестве в области кинематографии, организуются образовательные, научные обмены, стажировки и обучение за рубежом студентов.

Заключение

Современные трансформации российских фильмов связаны с изменением сознания, способов жизни человека, предпочтений социума и требований времени. В отличие от советского прошлого, новое российское кино – это сфера художественного выражения, где режиссерам удалось создать новое содержание и образы.

Рассмотренные в ходе исследования положительные тенденции развития российского кинематографа прокладывают путь к повышению качества и конкурентоспособности национальных фильмов, позволяют решать важные стратегические задачи, стоящие перед сферой кинематографии в новых социально-экономических и политических условиях.

Особую значимость на современном этапе приобретают художественные характеристики фильмов и четко выбранные способы их продвижения. Различные формы проката фильмов направлены на максимальную реализацию художественного и коммерческого потенциала кинопродукции любой жанрово-видовой формы. Художественные фильмы российских режиссеров находят международное признание, а также значительную поддержку в отечественном прокате. Современное российское кино рефлексировало на общественно важные и актуальные темы, а большая его часть ориентирована на широкий зрительский круг. Вместе с тем развитие современного российского кино происходит в рамках общемировых трендов, в результате чего в прокате доминируют игровые и анимационные фильмы. При этом значительное внимание создателями уделяется отечественной истории, патриотизму, воспитанию будущих поколений. Быстрые темпы развития киноиндустрии в России являются положительным явлением и свидетельствуют о перспективности и инвестиционной привлекательности этого сектора.

Библиография

1. Акирова Е.А., Мыльникова Е.В. Особенности продвижения авторского кинематографа среди молодежи средствами PR-технологий // Постулат. 2019. № 6. URL: <http://pgusa.tmweb.ru/index.php/Postulat/article/view/2733/2777>
2. Басалаева И.П. Настоящие люди в отечественном кино эпохи «доброты патриотизма» // Новое литературное обозрение. 2019. № 3. С. 149-168.
3. Безенкова М.В. Становление канонических элементов в российском кинематографе первого десятилетия XXI века // Человек и культура. 2019. № 4. С. 26-37.
4. Жабский М.И. Кинопроизводство в постсоветской России: семь факторов инвестиционного риска // Социологические исследования. 2018. № 4. С. 127-137.
5. Жабский М.И., Тарасов К.А. Российская социология кино в контексте развития общества // Социологические исследования. 2019. № 11. С. 73-81.
6. Шинахов А.А. Киноиндустрия сегодня: импульсы и барьеры развития // ЭКО. 2018. № 9. С. 108-127.
7. Яремчук И.А. Отображение феномена пограничной ситуации в российском кинематографе // Вестник Луганского национального университета им. Владимира Даля. 2018. № 10. С. 188-191.

Culturological aspects of the development of the Russian film industry from the last decade of the 20th century to the beginning of the 21st century

Xiujuan Liu

Master,
Department Head,
Suihua University,
152000, Suihua, Heilongjiang province, People's Republic of China;
e-mail: Xiujuan@mail.ru

Jiao Fu

Master,
Senior Lecturer,
Suihua University,
152000, Suihua, Heilongjiang province, People's Republic of China;
e-mail: Xiujuan@mail.ru

Abstract

The article aims to study culturological aspects of the development of the Russian film industry from the last decade of the 20th century to the beginning of the 21st century. Special attention is paid to the features of the film industry, which is a complex and systemic phenomenon, with its specific mechanisms of creating added value, distribution and consumption of a specific cultural product. The article points out the importance of national cinema for public policy, highlights modern priorities for the development of the film industry in Russia, and identifies the features of the formation of a new paradigm of relations in the professional environment and the balance of interests between the main actors of the film process. Particular emphasis is placed on the distribution success of Russian films. The authors describe the features of the transformation of Russian films from the “product” category into a real artistic and social phenomenon and deal with the transformation of the film industry in modern Russian films and the choice of protagonists. Moving in the same vector with the development of world cinema, the Russian film industry on the cusp between the centuries moved away from mass realism in creating films and reoriented to the release of feature films due to the development of digital technologies, the virtualisation of human life, the absence of vivid “events” in life and the practice of close human relations.

For citation

Liu Xiujuan, Fu Jiao (2020) Kul'turologicheskie aspekty razvitiya rossiiskoi kinoindustrii poslednego desyatiletija XX – nachala XXI stoletija [Culturological aspects of the development of the Russian film industry from the last decade of the 20th century to the beginning of the 21st century]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 10 (1A), pp. 64-72. DOI: 10.34670/AR.2020.47.1.008

Keywords

Russia, film, film industry, development, distribution.

References

1. Akirova E.A., Myl'nikova E.V. (2019) Osobennosti prodvizheniya avtorskogo kinematografa sredi molodezhi sredstvami PR-tehnologii [The features of the promotion of the author's cinema among young people by means of PR technologies]. *Postulat* [Postulate], 6. Available at: <http://pgusa.tmweb.ru/index.php/Postulat/article/view/2733/2777> [Accessed 22/01/20].
2. Basalaeva I.P. (2019) Nastoyashchie lyudi v otechestvennom kino epokhi “dobrogo patriotizma” [Real people in the Russian cinema of the era of “good patriotism”]. *Novoe literaturnoe obozrenie* [New literary review], 3, pp. 149-168.
3. Bezenkova M.V. (2019) Stanovlenie kanonicheskikh elementov v rossiiskom kinematografe pervogo desyatiletia XXI veka [The formation of canonical elements in the Russian cinema of the first decade of the 21st century]. *Chelovek i kul'tura* [Man and culture], 4, pp. 26-37.
4. Shinakhov A.A. (2018) Kinoindustriya segodnya: impul'sy i bar'ery razvitiya [The film industry today: impulses and barriers to development]. *EKO* [ECO], 9, pp. 108-127.
5. Yaremchuk I.A. (2018) Otobrazhenie fenomena pograničnoi situatsii v rossiiskom kinematografe [The phenomenon of the border situation in Russia's cinema]. *Vestnik Luganskogo natsional'nogo universiteta im. Vladimira Dalya* [Bulletin of Volodymyr Dahl Luhansk National University], 10, pp. 188-191.
6. Zhabskii M.I. (2018) Kinoproizvodstvo v postsovetsoi Rossii: sem' faktorov investitsionnogo riska [The film industry in post-Soviet Russia: seven investment risk factors]. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological studies], 4, pp. 127-137.
7. Zhabskii M.I., Tarasov K.A. (2019) Rossiiskaya sotsiologiya kino v kontekste razvitiya obshchestva [The Russian sociology of films in the context of social development]. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological studies], 11, pp. 73-81.