

Экранная культура и кинопрокат: особенности взаимодействия и функционирования

Калинкина О. А.

Учреждение образования «Белорусская государственная академия искусств», Минск

Современные процессы глобализации и информатизации оказали огромное влияние на формирование многокультурного континуума. Искусство кино является важным сегментом на мировом арт-рынке. Ориентируясь на экономическую составляющую, оно превратилось в универсальный продукт, главным критерием которого выступает прибыльность от проката. В условиях преобладания массовой развлекательной киноиндустрии происходят процессы универсализации и унификации ценностей культуры. Поэтому актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучения трансформации роли кинопроката в современной киноиндустрии.

В статье рассматривается кинематограф как явление функционально множественное, требующее различных исследовательских ракурсов. Автор выделит и описал функции кинопроката, которые оказывают влияние на формирование экранной культуры Беларуси.

Ключевые слова: кинематограф, кинопрокат, экранная культура.

(Искусство и культура. – 2017. – № 2 (26). – С. 32–35)

Screen Culture and Film Rental: Features of the Interaction and Functioning

Kalinkina O. A.

Educational Establishment «Belarusian State Academy of Arts», Minsk

Modern processes of globalization and informatization have had a tremendous influence on the formation of a different cultural continuum. Cinema Art is an important segment in the global art market. Focusing on the economic component, it has become a versatile product, the main criteria of which is the profitability of rental. In the context of the predominance of mass entertainment film industry is the process of universalization and standardization of cultural values takes place. Therefore, the relevance of the research topic is due to the need to study the transformation of the role of film rental in today's film industry.

The article deals with the cinema as a phenomenon of multiple function, requiring different research perspectives. The author singled out and described the film distribution functions that influence the formation of screen culture in Belarus.

Key words: cinema, film rental, screen culture.

(Art and Cultur. – 2017. – № 2 (26). – P. 32–35)

В истории человечества XX–XXI вв. отмечены исследователями как сложные и противоречивые. Постоянные трансформации, происходящие в культуре, свидетельствуют о поиске новых форм жизнедеятельности человека, а развитие научно-технического прогресса расширило его возможности в творчестве. Надо отметить, что на протяжении ушедшего столетия появление направлений в искусстве происходило стремительно. Киноискусство за сравнительно короткий промежуток времени прошло стадии от «аттракциона» к «арт-хаузу» и опять к «аттракциону», вбирая в себя эстетику, отражая существующие стили и направления. Кинематограф – синтетический вид искусства, отражение эволюции художественно-выразительных средств и полифункциональность самого киноискусства. С одной стороны – это актуализация насущных проблем, формирование

ценностных доминант, воспитание эстетического вкуса, с другой – демонстрация достижений научно-технического прогресса и т. д.

Цель исследования – выявление основных параметров взаимодействия кинокультуры и кинопроката.

Система киноиндустрии. На протяжении целого столетия сформировалась сложная система мировой киноиндустрии, которая имеет свою специфику и требует детального изучения со стороны различных научных дисциплин. Отмечая полифункциональность искусства кино, следует указать и тот факт, что кинематограф является одним из первых, на кого оказывают влияние различные процессы в культуре. В первую очередь необходимо назвать процесс глобализации, который детерминировал интенсивность изменений не только в киноискусстве. Канадский философ М. Маклюэн

Адрес для корреспонденции: e-mail: karina@angel-tv.org – О. А. Калинкина

отмечал: «Сегодня, когда мы хотим обрести точку опоры в собственной культуре и нуждаемся в принятии отстраненной позиции по отношению к принуждению и давлению, которое оказывает на нас любая техническая форма человеческого самовыражения, нам нужно просто навестись в общество, в котором эта конкретная форма никогда не ощущалась, или обратиться к какому-нибудь историческому периоду, когда она была неизвестна» [1, с. 25].

Воздействие массовизации, информатизации на сферу искусства отмечено Д. Беллом [2], М. Кастельсом [3–4] и др.

Вся отрасль киноиндустрии оказалась во влиянии глобализационных процессов, и такое положение изменило «облик» и назначение кино, привело к трансформации всех его институтов. Безусловно, глобализация, как и всякое явление, имеет амбивалентный характер. Глобализацию необходимо понимать как единство многообразия и плюральность культурных форм в универсальном пространстве культуры. На мировую киноарену выходят новые культуры, режиссеры и др. Кино транслируются и потребляются в других странах, таким образом можно констатировать тот факт, что кино становится интернациональным. Глобализация открыла новые возможности для реализации и демонстрации национальной кинематографии и формирования киноаудитории. По-прежнему важную роль играет система кинопроката, которая обусловлена рыночными механизмами, что напрямую определяет конкурентоспособность кинематографии и возможность кинопроката.

Формирование экранной культуры невозможно представить без изучения и осмысления общих проблем искусствоведения и эстетики. Важнейшими работами в этом направлении являются труды отечественного ученого В. А. Салеева [5–7]. Отмечая специфику кинематографического синтеза искусств, автор многочисленных работ по эстетике, философии и культурологии размышляет о соотношении экранных искусств и национальной культуры, о возникновении и переосмыслении ценностных ориентиров, о наличии «эстетического» в современном искусстве.

В работах К. Э. Разлогова [8] исследуются многие аспекты экранной культуры, особая роль отводится изучению эволюции выразительных средств экрана, технических метаморфоз, которые в дальнейшем влияют на функционирование кино и кинопроката в экономическом срезе.

Без всякого сомнения, труды известного теоретика и историка киноискусства С. И. Фрейлиха [9] позволяют осмыслить роль кинематографа в духовной жизни современного человека, глубже понять взаимоотношение жанров и стилей в кино и др.

Со времен проведения первого киносеанса стал понятен тот факт, что необходимо создание четко отлаженной системы многократных повторов для зрителей, а в дальнейшем и создание целой новой отрасли – кинопроката. Системная модель кинопроката позволяет организовать

многообразие жанровых и стилистических особенностей кинопроцесса, проследить эволюцию авторской позиции кинематографистов к различным аспектам бытия, развивать непосредственно участников кинопроцесса: как зрителя, так и художника. Согласно определенным историко-политическим, социально-экономическим условиям трансформировались функции кинематографа, а внутри его модифицировались или дополнялись функции кинопроката. Таким образом, изучение кинопроката является актуальным и востребованным как неотъемлемой части мировой киноиндустрии.

В настоящее время кинопрокат – система многофункциональная, включает в себя как потенциал кинематографистов, так и потенциал зрителя. И зачастую одно определяет другое, вследствие того: чем высокохудожественно образован и воспитан зритель, тем сложнее и ответственнее должен быть режиссер, и наоборот, режиссер воспитывает и формирует своего зрителя. Важным моментом всегда было художественное сознание зрителя как необходимого участника кинопроцесса. Смотреть фильм, понимать язык киноискусства, уметь анализировать, сравнивать – требует от современного зрителя предварительной подготовки, наличие определенного опыта. Умения выработать четкий критерий в оценке фильма и умения ориентироваться в различных пластах картины таких как эстетический, экономический, политический и др. Современный кинематограф, превратившись в «тотальное» искусство и затмив собой другие виды искусства, имеет массу условностей, многообразие пластов, размытость и неопределенность границ. И если раннее искусство кино – это синтез достижений живописи, литературы, музыки, оперы и танца, то в настоящий момент – это сложный сплав экономического, юридического, культурного, творческого и других аспектов.

Современный зритель выступает для режиссера не просто человеком, который воспринимает правду с экрана. Это может быть высокообразованный интеллеktуал-любитель, мгновенно определяющий место фильма, автора, жанр, национальную школу. Или же другой зритель, воспитан на сериальных шаблонах и поэтому не испытывает необходимости в интеллектуальном росте, в духовном обогащении. Кроме этого, трансляция кинолента с экрана не всегда оправдывает ожидания зрителей, порой режиссер не выполняет поставленную или заявленную задачу, и фильм, выходя на большие экраны, разочаровывает также и «закупщиков».

Актуальность выявления и корреляции функций современного кинопроката обусловлена историческими, экономическими, правовыми и идеологическими факторами. На современном этапе стало понятным, что ценностные ориентиры можно формировать не только на отечественных, но и на зарубежных образцах кинематографа. Нельзя лоббировать и продвигать отечественную кинопродукцию как приоритетную только потому, что она принадлежит производству белорусской киностудии, но не соответствует статусу

элитарного искусства. За исключением этого, в ряде исследований кинопрокат был представлен с точки зрения экономического и юридического факторов (кинотеатры составляли статистические данные, связанные, как правило, с количеством посетителей, возрастной категорией, количеством сеансов и т. д.). Такой взгляд на проблему кинопроката безусловно важен, но не должен оставаться приоритетным в науке, потому что кино, являясь полифункциональным, остается видом искусства, «десятой» музой.

Функции кинопроката. Автор выделяет следующие функции кинопроката: *экономическую, образовательно-познавательную, развивающую, социальную, идеологическую (формирующую)*. Обратимся к более подробному их описанию.

1. *Экономическая функция* кинопроката на данный момент является доминирующей, так как в условиях рыночной экономики связана с вопросами получения прибыли как от закупки фильма, так и от его продажи. К сожалению, реализация этой функции во многом выступает критерием успешности кинопроката. Экономическая/коммерческая функция реализуется применительно к профессиональной практике и определяется рыночными условиями – фильм становится товаром, который необходимо реализовать. И во многом художественное качество и популярность его в дальнейшем зависит от экономической перспективы.

Следует отметить, что коммерциализация киноискусства привела к утрате авторского кино, остро обозначив проблему формирования зрительской аудитории и кинокультуры. На сегодняшний день, отношение к искусству кино остается во многом потребительским, это возможность проведения свободного времени и досуга. Поэтому белорусское кино функционирует как дополнение к зарубежному, которое является более популярным и востребованным среди зрительской аудитории. Импорт фильмов заменил их собственное производство, а задачи национального кино реализуются посредством проката кинопродукции других стран. Тем не менее, кино – это формирование не только высокоприбыльной сферы экономики, но и формирование у зрителя экранной культуры как неотъемлемой части духовной культуры.

2. *Образовательно-познавательная.* С момента своего появления искусство кино расширило образовательные и информационные возможности аудитории (особенно в тех местах, где население оставалось малограмотным). На современном этапе кино заняло лидирующую позицию перед печатным словом, так как информация приняла форму визуальности. Поэтому современному режиссеру необходимо понимать и принимать на себя ответственность перед зрителем за формирование экранной культуры. Но киноискусство, соприкасаясь с экономическим сектором, превращает кино в механизм распространения паттернов массовой культуры, «кича», симулякров, в силу того, что необходимо собрать бюджет от проката фильма.

В настоящее время одна из главных задач кинопроката состоит в том, чтобы обеспечить разумное сочетание развлекательной и образовательной функций, реализуя которые он формирует иной экранный континуум. Вновь возникшие любительские киношколы и различные курсы по кинообразованию зачастую не справляются с поставленными задачами из-за отсутствия профессионального подхода. В глобальном мире интернет-ресурсов можно найти информацию по разным аспектам кино, пересмотреть «трейлеры», «тизеры», но эти возможности не всегда способствуют формированию экранной культуры зрителя. Анализ качества и уровня фильма, выделение элитарного и массового кинематографа, понимание специфики авторского и «арт-хаусного» кино требуют не просто трансляции кинофильма, но и его обсуждения в дальнейшем. Многие государственные и частные институции налаживают совместные просмотры и обсуждения, но не в стенах кинотеатров, а на других площадках современного искусства (например, Центр современных искусств, галерея «У» и др.). На наш взгляд, необходимо вернуть образовательные площадки, дискуссионные клубы в кинотеатры для образовательно-познавательных целей. Посредством кино зритель может познакомиться с шедеврами литературы, фактами истории и т. д. Безусловно, акцентируя внимание на образовательной функции кинопроката, актуальным станет вопрос о приобретении фильмов высокого уровня, целевой аудитории, «спросе и предложении».

3. *Развивающая функция* кинопроката напрямую связана с образовательно-познавательной функцией. Фильмы, вышедшие в кинопрокат, должны развивать умение анализировать произведение, сравнивать кинокартины, отличать жанровую специфику, формировать собственное мнение. Надо отметить, что, если несколько десятков лет назад кинокритики выступали против сериалов, отмечая их низкопробное качество, нивелирование системы ценностей, уничтожение и навязывание традиций других культур, то в настоящее время можно выделить «сериальную иерархию», отмечая заметное улучшение их качества. Некоторые исторические, психологические сериалы порой сделаны профессиональнее кинофильмов, выходящих на широкий экран.

В кинопрокате должны присутствовать фильмы, способствующие развитию эмоциональной сферы человека (погружение в интимный эмоциональный мир), выполнять катарсическую функцию. Кино – это составная часть духовной культуры нации, это возможность воспитания и формирования эстетического вкуса населения, особенно в условиях недостаточного наличия гуманитарного компонента на первой ступени образования. Развитие человека посредством высокохудожественных образцов кино способствует гармоничному и всестороннему развитию личности.

4. *Социальная функция* содействует отражению и постижению реальности. История одного человека или история нации являются

материалом для кинематографа. Социум, в свою очередь, формирует пространство для создания и репрезентации кинофильма. Кинопрокат может осуществлять передачу социального опыта от поколения к поколению в контексте данного общества. И если социальные реалии, транслируемые кинематографом, искажены – это грозит потерей самобытности культуры и национальной идеи. Через прокатную деятельность происходит присваивание «чужой реальности», которая дезорганизует и деструктурирует культуру в целом и приводит к исчезновению ценностей, выработанных в культуре. Формируется иная, импортированная социальная реальность, которая чужда человеку. В процессе просмотра фильма зритель погружается в другое социальное измерение и образный мир, соприкасается с иным жизненным стилем и проблемами, в результате усваивает иные культурные ценности, оставаясь при этом «виртуальным эмигрантом». Поэтому, являясь мощным рычагом воздействия, искусство кино посредством проката, тем самым может полностью изменить социальные роли, функции членов в обществе и навязать другие представления о реальности. В настоящий момент основу кинорепертуара составляют фильмы развлекательного плана, которые универсализируют и упрощают сущность киноискусства. Как отмечал исследователь М. И. Жабский, «социализация средствами кино в широком ее понимании означает формирование у человека личностных качеств, позволяющих ему лучше интегрироваться в общество и, следуя его нормам и ценностям, решать свои жизненные проблемы. Однако как показал анализ, огромное количество функционирующих фильмов доносят до зрителей несанкционированные в обществе ценности, образцы мировосприятия и социального поведения. Герои, в образе которых воплощены отвергаемые обществом ориентиры, зачастую поэтизируются – выглядят людьми привлекательными, незаурядными, превосходящими обычного человека во многих отношениях. В целом социализация средствами кино весьма проблематична как в нравственном, так и в политико-идеологическом отношении [10].

5. *Идеологическая функция кино*, главным образом, аккумулировалась в советской культурной парадигме, где «одним из важнейших видов искусств было кино». В перестроечный и постперестроечный период утвердилось понимание того, что у искусства кино нет функций, а художник, в свою очередь, в сюжетных предпочтениях, средствах художественной выразительности остается свободным. Необходимо отметить, что произошли качественные изменения в понимании задач самого искусства. В дальнейшем постмодернизм утвердил плюральность и вседозволенность, отсутствие рамок и ограничений. Понятие

о великой миссии художника, о долге и обязанности художника остались невостребованными в новой картине мира. Негативные политические события, происходящие в мире, делают насущным использование возможностей кинопроката в процессе формирования мировоззрения современного человека. Через кинофильм необходимо репрезентировать культурный имидж страны, воспитывать духовно-нравственные приоритеты личности, формировать активную гражданскую позицию и ответственность за будущее своей культуры. Следовательно, роль кинопроката в системе экранной культуры весьма значима.

Заключение. Таким образом, отмечается тот факт, что кинематограф, а в нем система кинопроката являются полифункциональными и амбивалентно определяющими звеном. Во-первых, осмысление аксиологических доминант, особенностей визуальных практик, наращивание арсенала технических возможностей требует нового инструментария исследований. Итак, изучение кинопроката необходимо перевести из экономической плоскости в междисциплинарный ракурс изучения. Во-вторых, в зависимости от историко-политических, экономических условий, функции кинопроката, как и самого искусства кино, эволюционируют. В-третьих, актуальной проблемой выступает рост и отсутствие контроля над интернет-ресурсами и социальными сетями. Исследование функций кинопроката не может быть ограничено только лишь их описанием и подчеркивает необходимость фундаментальных исследований в контексте экранной культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маклюэн, Г. М. Понимание Медиа: Внешнее расширение человека / Г. М. Маклюэн. – М.: Кучково поле, 2011. – 464 с.
2. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. – М.: Академия, 2004. – 944 с.
3. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / М. Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
4. Кастельс, М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М. Кастельс. – Екатеринбург: У-Фактория (при участии Гуманитарного ун-та), 2004. – 328 с.
5. Салеев, В. А. Неоаксиология и мир эстетического / В. А. Салеев // XIX Всемирный конгресс по эстетике: сб. материалов. – Краков, 2013. – 254–255 с.
6. Салеев, В. А. Эстетическое и искусство / В. А. Салеев // Артфакт. – 2015. – № 3. – С. 17–29.
7. Салеев, В. А. Экранное искусство и национальная культура / В. А. Салеев // Артфакт. – 2015. – № 1. – С. 105–113.
8. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана / К. Э. Разлогов. – М.: Эксмо, 2013. – 688 с.
9. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского / С. И. Фрейлих. – М.: Академический проект, 2013. – 512 с.
10. Жабский, М. И. Глобализм и функции кино в обществе [Электронный ресурс] / М. И. Жабский // Науки о человеке и обществе – Режим доступа: <http://www.rfbr.ru/rffi/ru/>. – Дата доступа: 03.04.2016.

Поступила в редакцию 14.10.2016 г.