

РЕЦЕНЗИЯ
на магистерскую диссертацию
ФИЛИПЧЕНКО Наталии Артуровны
«Метод наблюдения в современной документалистике»
Профиль магистратуры –
«Документальный фильм: творчество и технологии»

Актуальность обращения автора к теме магистерской диссертации, посвященной использованию метода наблюдения в современной документалистике, более чем оправдано в настоящее время, когда документальное кино стоит на пороге кардинальных преобразований.

Автор проделала колоссальную работу в определении специфики и вариативности применения метода наблюдения в документальном кино. Поставленные задачи — использование метода наблюдения в различные временные периоды развития кинематографа, характеристика основных вариантов с присущими приемами, применяемыми при съемке, классификация современных неигровых лент, а также выявление основных тенденций в использовании метода наблюдения – выполнены блестяще.

Автор заявляет, что объектами его исследования являются около 30-ти отечественных и зарубежных документальных фильмов, снятых методом наблюдения в период с 1990-х и по настоящее время. В действительности проанализированных фильмов в работе гораздо больше. Одна только география представленных автором произведений вызывает уважение. Это и родина Огюста Луи Мари Николя и Луи Жана, известных миру как братья Люмьер — Франция. Это США и Англия. Это Советский Союз и современная Россия. Это Нидерланды, Италия, Лихтенштейн, Польша, Латвия, Чехия, Армения, Молдавия, Палестина, Израиль, Индия, Финляндия, Германия.

К примеру, фильм «Первичные выборы» 1960 года — о победе Джона Кеннеди на первом этапе выборов в президенты США, наблюдательная картина «Стул» 1962 года, рассказывающая о Поле Крампе, ожидавшем смертную казнь на электрическом стуле, и «Путешествие с Дюком Эллингтоном», фильм, созданный в 1967 году режиссером Робертом Дрю. Полновесный фильм, созданный методом длительного наблюдения в восьми частях, рассказывающий о репетициях танцевального коллектива Игоря Моисеева, и 9-ти минутная зарисовка, созданная в 1970 году Вадимом Коноваловым тем же методом наблюдения «Двое на треке», в котором режиссер показал велогонщиков Целовальникова и Пахадзе во время отдыха, тренировок и самой гонки, так называемый психологический этюд, исследующий явление соревновательного духа, а также ставший классикой фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», рассказывающий о нацизме — созданный в СССР. Фильм «Обыкновенный фашизм» меняет наше представление о приемах в неигровом кинематографе: его основа — монтажная, как у Эсфири Шуб, а пролог выполнен методом наблюдения с помощью приема скрытой камеры в стиле Дзиги Вертова. И эти выводы, что для нас наиболее ценно — делает на основе сопоставлений автор представленной диссертации.

Также автор прослеживает развитие метода наблюдения в документалистике от эпохи появления кинематографа вплоть до настоящего

времени. От эпохи Дзиги Вертова, Эсфири Шуб, Михаила Кауфмана, Роберта Флаэрти, когда только зарождались способы наблюдения в различных жанрах, когда впервые творчески использовалась съёмочная техника, происходили эксперименты с монтажом, применялись изобразительно-выразительные средства в развитии кинематографа, а метод наблюдения применялся и для создания фильмов-эссе, памфлетов, различных видов очерков, зарисовок – до эпохи одного из лучших представителей ленинградской школы, кинодокументалистов 80-х годов прошлого века, режиссера Владислава Виноградова, а также признанного мэтра отечественного кинематографа Александра Сокурова. Человек с его страстями, радостями, болями, победами, поражениями, чудачествами, ошибками был интересен творцам в это самое время, и это главное достижение кинематографа 80-х. Автор справедливо утверждает, что петербургская школа документалистов сохранила в своем творчестве традиции классиков, использовала выработанный за годы истории кино инструментарий, изобразительно-выразительные средства, творчески подошла к созданию произведений методом наблюдения.

Документальное кино московской школы напротив отражало в это время создание новой эстетики, характеризуемой уходом от художественных приемов в документальном кино к максимально реальному отражению действительности. Это прослеживалось и в нетворческом использовании техники, и в малом количестве изобразительно-выразительных средств, и в линейном монтаже. Вышеприведенные примеры представлены автором, осмыслены и проанализированы. Не обойдены вниманием автора ни москвич Виталий Манский, ни московская школа документального кино Марины Разбежкиной, ни одна из самых известных её учениц — скандальная Валерия Гай Германика, начинавшая свою карьеру картинами «Девочки» и «Сестры».

Автор утверждает, что метод наблюдения в настоящее время проявляется в использовании его как основы для создания гибридных жанров, а вектор интереса к нему стал все больше возрастать из-за структуры общества, в котором он появился. Её клиповая основа восприятия действительности неизбежно влияет на ориентированность этого самого общества на развлекательную сферу. Современные виды документалистики, такие как докусоуп, реалити-шоу, веб-дрокьюментари, тому подтверждение. Эмпирический анализ современных фильмов-наблюдений позволил автору сделать вывод, что современные режиссеры находят применение методу наблюдения не только в классическом его понимании, но и экспериментируя, создавая гибриды, используя достижения техники.

Подводя итоги, стоит отметить, что работа автором проделала огромная. Научно-теоретическую базу данной диссертации составили труды таких теоретиков кино, как французского кинокритика Андре Базена, немецкого социолога западной культуры Зигфрида Кракауэра. Также не обойдены вниманием и отечественные специалисты, такие как доктор искусствоведения, профессор кафедры киноведения ВГИКа Сергей Владимирович Дробашенко, киновед, кинокритик, кинодраматург, режиссёр-документалист Сергей Александрович Муратов, член Союза кинематографистов России Галина Семеновна Прожико, профессор, доктор искусствоведения Виталий Федорович Познин, режиссёр театра и кино, художник, педагог, теоретик кино, народный артист СССР Сергей Иоосифович Юткевич, а также выдающиеся кинематографисты Дзига Вертов, Михаил Ромм, Андрей Тарковский, Роберт Флаэрти, Эсфирь Шуб и многие др.

Методология исследования выполнена профессионально. В её основе лежит комплексный подход, объединяющий как теоретические, так и эмпирические методы. Теоретическая значимость — в систематизации основных техник и приемов съемки при создании документального произведения методом наблюдения, в выявлении основных тенденций в применении данного метода, его основных особенностей, что, безусловно, с успехом может использоваться в научных трудах, методических указаниях по теме создания документальных фильмов. Практическая значимость — не только в описании вариантов использования наблюдения в документальном кино, но и в применении арсенала различных приемов съемки, необходимых для профессиональной подготовки студентов и слушателей, обучающихся в сфере аудиовизуальной журналистики.

В окончательном тексте, по данным отчета SafeAssign, заимствования составляют 3%, т. е. работа является самостоятельным произведением и не имеет препятствий для представления к защите.

Положения, вынесенные на защиту, были представлены автором на нескольких всероссийских и международных научных семинарах и конференциях. Они опубликованы и уже используются профессионалами. Считаю, что магистерская диссертация Филипченко Наталии Артуровны соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает положительной оценки.

Чирков Михаил Германович
кандидат политических наук.

Генеральный директор Информационно-Аналитического Центра «Время»

