Аннотация магистерской диссертации

Чертухиной Марии Дмитриевны

«ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВА В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО»

Н. рук. – Ильченко Сергей Николаевич, докт. филол. наук

Направление подготовки – журналистика

Профиль: документальный фильм: творчество и технологии

Ключевые слова: документальный фильм, портретный жанр, образ, человек искусства, методы и приёмы, средства выразительности.

Keywords: documentary portrait genre, image, people of art, methods and techniques, means of expression

Актуальность исследования. Фильм-портрет о творческих людях является одной из самых востребованных форм теле- и кинодокументалистики. Он не только способен удовлетворить интерес зрителя к конкретному деятелю искусства, но и отражает авторское видение и культурный контекст определённой эпохи, что делает его многогранным источником информации. Изучение средств выразительности, методов и приёмов, используемых в документальных фильмах-портретах о людях искусства важно, как для теории, так и для практики создания экранных произведений. Поскольку диссертация носит практико-ориентированный характер, актуальность работы заключается в разработке прочной теоретической базы для создания собственного фильма, что и должно являться практической реализацией теоретического исследования в рамках магистерской диссертации.

Новизна исследования заключается в том, что в работе впервые предпринята попытка систематизации методов и приемов документального кино, используемых для создания образа человека искусства, описан процесс подбора оптимального комплекса средств выразительности.

Цель работы – проанализировать совокупность способов создания документальных фильмов-портретов о деятелях искусства и на основе изученной теоретической базы снять собственный фильм. *(проанализировать методы, приемы и средства выразительности в документальных фильмах-портретах о деятелях искусства; снять собственный фильм на основе наработанной теоретической базы.)*

В связи с этим представляется необходимым решение следующих исследовательских **задач**:

* выявить особенности портретного жанра в документалистике, в том числе позаимствованные из других видов искусства;
* проследить традиции создания образа героя в документальных фильмах-портретах;
* систематизировать методы, приемы и средства выразительности в документальных портретах деятелей искусства;
* определить приёмы и выразительные средства, которые будут использованы в собственном фильме.

Объектом исследования являются отечественные и зарубежные документальные фильмы о деятелях искусства.

Предмет **исследования** – варианты использования методов, приемов и средств выразительности при создании образа человека искусства в документальном кино.

Научно-теоретическую базу магистерской работы составили труды М.И. Андрониковой, М.В. Аплатова, С.А. Муратова, Л.Н. Джулай, А.А. Пронина, В.Ф. Познина, З. Кракауэра, М. Рабигера, Л.М. Рошаля, З.К. Абдуллаевой.

Эмпирическую базу исследования составило порядка 100 отечественных и зарубежных документальных фильмов с момента зарождения кинематографа до наших дней, героями которых по преимуществу являются деятели искусства.

Рабочая гипотеза исследования. Инструментарий портретного жанра богат и разнообразен. В ходе эволюции документалистики был сформирован ряд классических методов и приёмов, используемых для представления героя на экране. Однако в экранных искусствах содержание часто диктует форму произведения, так возникают уникальные режиссёрские приёмы, которые придают новизну существующим средствам выразительности. Фильмы о деятелях искусства являются благодатной почвой для подобных новаторств, поскольку в фокусе находится не только сам герой, но и результаты его творческой деятельности. Анализируя способы представления человека искусства в документальном кино, можно составить типологию методов и приемов, в зависимости от творческих задач, которые они решают.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, фильмографии, библиографии и приложений.

В первой главе портретный жанр рассматривается в контексте истории искусств, прослеживается развитие портрета в документалистике, выявляются методы, приемы и средства выразительности для него характерные.

Во второй главе на основе анализа отечественной и зарубежной документалистики выявлены способы создания образа героя в фильмах о деятелях искусства.

В третьей главе описан личный опыт создания образа человека искусства в документальном фильме, обоснованы использованные приёмы.

Основные выводы. При создании образа человека искусства используются как стандартные для фильма-портрета методы и приёмы: интервью с героем, очевидцами и экспертами, реконструкция событий, хроника, художественное использование света, звука и анимации, так и специфические: использование произведений искусства, созданных героем, для иллюстрации его личности и биографии, раскрытие личности персонажа в процессе творчества.

Положения, выносимые на защиту:

* Смысловое единство портрета как жанра, выражающего личность, с идеологическим и стилевым контекстом было актуально на различных этапах развития мировой культуры.
* Документальный портретный очерк унаследовал ряд приёмов из живописи и фотографии, а музыкальный портрет трансформировался в отдельный художественный приём, способствующий созданию объёмного психоэмоционального образа героя в документальном кинематографе.
* Акцентирование рода деятельности героя при создании его экранного образа оправдано тем, что профессиональная деятельность человека является важным элементом его идентификации в обществе.
* Биография героя не является обязательным фактором при создании его образа. Как правило биографические портреты о людях искусства представляют собой совокупность творческих работ героя, интервью, хроники и закадрового текста.
* Фильмы-портреты проецируют образ героя с помощью совершенно разнообразных приёмов от субъективной камеры до использования реконструкции событий. Существуют различные устоявшиеся комбинации приёмов, однако возможно их пересечение.
* Ключевой особенностью портретных очерков о людях искусства является проекция образа героя сквозь призму его творчества.
* Авторская интерпретация способна исказить образ героя и привести к несоответствию прототипу.
* К авторским приёмам формирования образа можно отнести использование анимации в качестве визуального ряда, вымышленного диалога в качестве закадрового текста, применения метода субъективной камеры, реконструкции атмосферы и обстановки описываемых событий.