

Структура российских кинофестивалей в период пандемии

Александра И. Рысева

Bojole Research, Москва, Россия, arysyova@gmail.com

Аннотация. Статья дает представление об актуальной ситуации в мире российских кинофестивалей. Автором разработана типология кинофестивалей, которая способствовала выработке критериев для сбора актуальной информации о кинофестивалях и созданию свежей базы.

В работе описан социальный профиль российского фестивального движения – приведено количество живых кинофестивалей разных категорий и динамика изменения их числа с 2019 по 2021 г. Дано подробное описание типов и подтипов кинофестивалей, их значение для разных представителей фестивального движения, принцип работы и функционирования.

Автор раскрывает структуру российского кинофестивального движения и динамику ее изменения в последние три года пандемии, описывает стратегии адаптации. В завершении проводится анализ мнений кинематографистов о роли и значении кинофестивалей как в зрительской, так и в профессиональной среде.

Ключевые слова: кинофестивали, фестивальное движение, кинематограф, киноиндустрия, социология кино

Для цитирования: Рысева А.И. Структура российских кинофестивалей в период пандемии // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2022. № 2. С. 96–104. DOI: 10.28995/2073-6401-2022-3-96-104

The structure of Russian film festivals during the pandemic

Aleksandra I. Ryseva

Bojole Research, Moscow, Russia, arsyova@gmail.com

Abstract. The article covers the current situation with Russian film festivals. The author has developed a typology of film festivals, which contributed to the development of criteria for collecting up-to-date information about such festivals and creating a fresh database. It describes the social profile of the Russian film festival movement indicating the number of active festivals divided by different types along with the dynamics of their growth / decrease from 2019 to 2021. The author provides with a detailed description of the types and subtypes of movie festivals and categorizes them by the level of importance for filmmakers from various spheres as well as by the principles of their business operation and functioning.

Another focus of the article is on the structure of the Russian festival movement and the dynamics of its change over the last three years together with certain adaptation strategies. In the last part of the article the author shows the analysis of the prominent filmmakers' opinions about the role of film festivals for the audience and for the industry.

Keywords: film festivals, festival movement, cinematography, film industry, sociology of cinema

For citation: Ryseva, A.I. (2022), "The structure of Russian film festivals during the pandemic", *RSUH/RGGU Bulletin. "Philosophy. Sociology. Art Studies" Series*, no. 2, pp. 96–104, DOI: 10.28995/2073-6401-2022-3-96-104

В течение последних двух лет пандемии кинофестивали были вынуждены подстроиться под изменившуюся реальность. Беспрецедентные обстоятельства потребовали от руководителей кинофестивалей немалых усилий для адаптации в новых условиях и сохранения своих проектов. Кинофестивали как в России, так и по всему миру отменяли, переносили в онлайн свои показы и церемонии награждения или же проводили фестивали офлайн с соблюдением всех необходимых мер и требований от проверяющих и контролирующих служб, или прибегали к гибриднему режиму организации смотров [Рождественская 2021].

¹ ПрофиСинема 2022. Кинофестивали и премии в эпоху пандемии: смотры опять двигаются в онлайн. 12 янв. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.proficinema.ru/mainnews/festival/detail.php?ID=311278> (дата обращения 12 января 2022).

Общих данных о количестве проведенных фестивалей в России не существует, поэтому мы собрали свою базу с российскими фестивалями за последние три года. Источниками послужили два каталога фестивалей, информация с сайтов российских кинофестивалей и страничек из их социальных сетей. Была использована серия глубинных интервью с кинематографистами, проведенная автором в 2014, 2016, 2019–2020 гг.

Под кинофестивалем мы будем понимать ежегодное кинособытие, одной из целей которого является демонстрация фильмов зрительской или профессиональной аудитории кинематографистов. Классические кинофестивали отличаются наличием конкурсных программ, жюри, денежных или просто памятных призов в виде статуэток. У кинофестивалей есть миссия и стратегия проведения, один или несколько человек кураторов, руководителей фестиваля, которые отвечают за качество проведения смотра перед партнерами, спонсорами и зрителями.

В последний допандемийный 2019 год в России прошло 205 кинофестивалей. В 2020 г. фестивали, обычно проходившие с конца марта по начало сентября, были вынуждены сдвигать даты проведения, сокращать количество гостей. Решение о проведении каждого фестиваля (формате и всех прочих условиях) принималось в зависимости от постоянно меняющейся эпидемиологической обстановки конкретного региона. Вследствие этих обстоятельств в 2020 г. в России прошло 125 кинофестивалей, что на 80 фестивалей меньше, чем в предыдущий год. Коронавирус и последующие ограничения стали главной, но не единственной причиной в отмене этих смотров. Большое количество фестивалей по всему миру рождается и умирает каждый год. Считается, что самые сложные первые три года проведение молодого смотра [Разлогов 2017]. Коронавирус скорее стал серьезным испытанием, позволившим остаться на плаву сильнейшим. В 2020 г. в России появилось 12 новых кинофестивалей.

Подготовка фестиваля непростая задача для небольшой группы людей. Делать фестиваль всегда сложно вне зависимости от того, есть пандемия коронавируса или нет, по следующим причинам: каждый год необходимо заново придумать концепцию фестиваля, подстроив ее под разного рода актуальные обстоятельства постоянно меняющейся действительности, найти достаточное количество денег на проведение фестиваля, выступить связующей единицей,

² Festagent [Электронный ресурс]. URL: <https://festagent.com/ru/festivals>; Мир фестивалей [Электронный ресурс]. URL: <https://mirfest.com/festivals.html> (дата обращения 14 марта 2022).

договорившись с людьми, которые часто представляют разные сферы интересов и виды деятельности, а главное – снова собрать и замотивировать команду для проведения самого фестиваля [Блумер 2017, с. 119–140]. Оправившись от первого года пандемии, в 2021 г. кинематографисты провели на 46 фестивалей больше, чем в 2020 г. В 2021 г. в России прошел 171 кинофестиваль.

Важно следить и за качеством новых и существующих смотров. Должна существовать масса или большое количество довольно проходных фестивалей или фильмов среднего качества, для того чтобы появилось несколько важных экземпляров. Существование кинофестивалей самого разного свойства и качества (даже самого низкого) очень важно, поскольку оказывает прямое влияние на то, что в конце концов и зритель, и индустрия действительно получают хотя бы пару десятков постоянно функционирующих, кондиционных смотров.

Многие процессы, происходящие в жизни всего российского общества, проникают и в мир кинофестивалей, особенно если учесть тот факт, что их география довольно обширна. 44 кинофестиваля прошли в Москве в 2021 г., 25 – в Санкт-Петербурге, 6 – в Москве и других городах. По три фестиваля в 2021 г. прошло в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Севастополе, Сочи и Челябинске. По два фестиваля прошло в одиннадцати географических точках России от Калининграда до Владивостока. По одному смотру в 2021 году прошло в *пятидесяти трех* городах РФ. Количество фестивалей в определенной географической точке говорит о степени сосредоточенности экономической, политической, культурной и общественной жизни на ее территории. Сильная централизация является традиционной особенностью жизни в России на протяжении многих лет [Зубаревич 2017]. Москва занимает привилегированное положение за счет распределения налогов между регионами, регулируемое центром, сосредоточения органов власти, укрепляющих вертикаль, и объема зарегистрированных в Москве крупных бизнес-компаний, а значит, большого оборота денег. Концентрация существенного объема именно культурной жизни, ее полноты ожидаемо фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге.

Трудно не согласиться, что между двадцатью пятью и тремя кинофестивалями, проводящимися в одном городе, зияет большая культурная пропасть. Однако именно это и отражает нашу ситуацию [Великая и др. 2013]. Фестивалей в том или ином городе проводится ровно столько, сколько нужно местным жителям, организаторам культурных событий, а также губернаторам регионов

³ Фестивали, которые одновременно проходят в нескольких городах.

и главам городов. В России инициатива о создании кинофестиваля часто носит административный характер [Алиева и др. 2016]. В том числе об этом говорит и сильно превалирующее число государственных фестивалей над инициативными. Проведение кинофестиваля помогает создать позитивный имидж региона. Приезд знаменитых российских кинематографистов становится событием, пробуждающим жизнь в нестоличных городах. Кроме первоначальных целей фестиваля, дополнительно решаются и другие, так культурная жизнь региона либо более ярко появляется, либо становится более разнообразной. Несмотря на сверхцентрализацию, даже самые отдаленные от Москвы регионы продолжают демонстрировать потенциал к развитию культурной жизни. Не стоит забывать, что у значимой части фестивалей (~15–20%) есть эхо, которое дополнительно помогает распространить их влияние, увеличив зрительскую аудиторию.

Для анализа базы кинофестивалей использовалась следующая авторская типология: (1) государственные и негосударственные; (2) профессиональные и зрительские; (3) международные и национальные фестивали; (4) игровой, документальный, анимационный, научно-популярный; (5) фестивали полнометражных, короткометражных, VR и др. фильмов.

За последние тридцать лет в ряд нормы вошло деление фестивалей на *независимые* и *государственные*. Данное разведение смотров производится по источнику финансирования и ведению организаторами хотя бы частично, но умеренно лояльной политики в соответствии с официальным политическим курсом государства в сфере культуры. К государственным кинофестивалям отнесены все фестивали, которые получают хоть какую-то финансовую или административную поддержку, что в свою очередь не означает, что эти фестивали полностью поддерживают государственный курс и риторику власти. В 2019 г. число государственных фестивалей (112) превышало количество независимых (79). К 2021 г. этот разрыв сокращается (85/73). В 2020 г. резко снизилось количество фестивалей всех трех выделенных категорий (73 – государственных, 43 – негосударственных, 9 – фестивалей смешанного типа). Дискурс представителей органов власти, отвечающих за построение государственной культурной политики, в последние десять лет сосредоточен вокруг «патриотизма», православия и военной тематики (побед нашей страны и государства в прошлом). Под всеми тремя понятиями (темами) понимаются вполне определенные вещи, соответствующие духу времени, учитывающие исключительно точку зрения представителей государства. Руководители культуры и просто некоторые известные люди, придерживающиеся офици-

ального курса власти, открыто выражающие ей преданность и солидарность, время от времени выступают в публичном пространстве с идеями о том, как именно они понимают культуру и какой именно она должна быть, а какой быть не должна. Данные заявления, конечно, касаются понимания культуры не только в узком, но и в широком смысле слова. Несмотря на существующие условия, кинофестивальные менеджеры, в том числе и фестивалей, поддерживаемых государством, продолжают придерживаться принципов культурного разнообразия, предлагая своим зрителям программы с фильмами из более широкого и разнообразного спектра тем.

Кинофестивали можно также относить к *индустриальным* или *зрительским*. В 2019 г. в России прошло 10 индустриальных, 138 зрительских и 7 кинофестивалей смешанного типа. В 2020 – 6/85/8, в 2021 – 14/107/8. Помимо этого существуют студенческие, фестивали дебютного кино, православные кинофестивали, детские фестивали и фестивали с фильмами, сделанным детьми, экологические, спортивные и туристические, инклюзивные, военные и патриотические. Студенческие и дебютные фестивали из перечня дополнительных категорий мы относим к числу индустриальных кинофестивалей, все остальные – к зрительским. Индустриальные фестивали служат профессиональным целям кинематографистов: налаживанию связей внутри сообщества, обсуждению межцеховых проблем, отбору лучших картин и пр. Премии и награды индустриальных фестивалей помогают поддерживать себя в тонусе членам профессионального сообщества кинематографистов, способствуют здоровой конкуренции или же просто дают возможность порадоваться за коллег и друзей. На фестивалях вообще и зрительских в частности показывают фильмы, которые обычно не идут в широком прокате. На международных зрительских фестивалях в большом количестве показывают зарубежные фильмы с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами. Просмотр фильмов на фестивалях позволяет услышать настоящую речь актеров – ближе воспринять культуру другой страны, познакомиться с ней в ее неизменном русском дубляжом виде.

В первую очередь в зависимости от стран-производителей фильмов кинофестивали подразделяются на *международные* и *национальные/региональные*. В 2019 г. прошло 140 международных и 65 национальных, региональных фестивалей. В 2020 – 90/35. В 2021 – 122/49. Сегодня, если фестиваль относится к категории международных, он обязан пройти целую процедуру для того, чтобы состояться вне зависимости от того, собирается он подавать заявку на получение финансирования или нет. По сравнению с международными кинофестивалами в России гораздо меньше национальных

и региональных фестивалей. Национальные проводят конкурс новых отечественных фильмов и относятся к категории индустриальных. Региональные повышают культуру киносмотрения своей аудитории, относятся к числу зрительских. Международные фестивали в России отвечают за знакомство нашего зрителя с редкими иностранными картинами и встречу зарубежных кинематографистов с городами России и нашей культурой. Целый ряд существующих национальных фестивалей сильно разгружают «Кинотавр».

В последние годы в кино происходит смешение видов и разделение на *игровые*, *документальные* и *анимационные* не очень важны. Однако узкоспециализированные фестивали по-прежнему существуют, оставаясь более стабильными (проходят каждый год). В 2019 г. прошло 12 игровых, 22 документальных, девять анимационных, один научно-популярный и 161 кинофестиваль смешанного типа. В 2020 – 10/17/9/1/88. В 2021 – 9/19/8/1/132. В программах международных кинофестивалей часто существуют секции всех трех видов кино.

Фестивалей *короткометражного* кино значительно больше, чем фестивалей, существующих только для *полнометражных* работ. Существование короткометражных фестивалей национального кино говорит об активной фазе жизни национальной кинематографии. В 2019 г. прошло 11 фестивалей полнометражного кино, 56 – короткометражного, 136 фестивалей смешанного типа и два кинофестиваля для сериалов. В 2020 – 7/28/89/1. В 2021 – 10/46/113/2. Знакомство представителей индустрии с новым, молодым, а значит, будущим полнометражным кино происходит именно на кинофестивалях короткометражных фильмов. Молодые режиссеры получают возможность заявить о себе, попав на фестиваль, а продюсеры – найти новый талант для запуска полного метра.

Кинофестивали – важная составляющая системы отечественной и мировой киноиндустрии, хоть на первый взгляд они и могут выглядеть обособленными и самостоятельными. Фестивали важны по целому ряду причин, ценность которых за время пандемии стала еще очевиднее. *Кинофестивали* знакомят мир и представителей кинематографа с новыми произведениями нежанрового кино, каждый год отбирая и называя лучшие из них (по мнению критиков и жюри). Фестивали создают институт профессиональных репутаций в кино. *Фильмы*, представленные на кинофестивалях, часто поднимают сложные социальные темы и вопросы, которые обычно не принято обсуждать в обществе. Люди, посмотревшие эти картины, рожают дискуссию [Жабский 2020, с. 305–320]. Фестивали нужны для осмысления проблем современных обществ. Кинофестивали – путь в жизнь для молодых режиссеров, поскольку

фестивали дают возможность стать признанными внутри своего профессионального сообщества (среди своих), заработать репутацию, чтобы в дальнейшем приобрести свою зрительскую аудиторию. Фестивали – удобная и живая, постоянно бурлящая площадка для новых профессиональных (и личных) знакомств, заключения новых сделок и контрактов. Кинофестивали – фабрика генерации мыслей, идей и связей. Фестивали обогащают культурную жизнь городов и регионов, в которых они проводятся, тем самым принося разнообразные эмоции (большую радость или грусть и раздражение) их местным жителям. Зрительские кинофестивали – являются важным местом редких встреч создателей и зрителей фильмов. Во время живого представления фильма и офлайн-обсуждения живое взаимодействие помогает «синефилам» и «синделам» (авторам кино) узнать и понять друг друга, на время стать ближе. Встречая своего зрителя, режиссеры лучше понимают, зачем и для кого они работают, а зрители начинают глубже разбираться в том, что они смотрят. И наконец, фестивальное кино – творческая лаборатория для создания произведений массового кино.

Как количество, так и смысл проведения фестивалей постоянно меняются, ведь кинофестивали подстраиваются под голос и тенденции времени, стараясь его прочесть и рассказать зрителям. Пандемия показала, насколько важно личное непосредственное общение между людьми – частичный переход в онлайн стал вынужденной мерой, от которой организаторы отказываются при первой возможности. В России существует как минимум 89 по-настоящему стойких кинофестивалей, прошедшие в последние три года (2019, 2020, 2021 гг.).

Литература

- Алиева и др. 2016 – Алиева С., Дондурей Д. Принципы и технологии актуальной фестивальной политики [Электронный ресурс] // Искусство кино. 2016. № 3. Март. URL: <http://old.kinoart.ru/archive/2016/03/sitora-alieva-panatseya> (дата обращения 17 декабря 2021).
- Блумер 2017 – Блумер Г. Символический интеракционизм. М.: Элементарные формы, 2017. 344 с.
- Великая и др. 2013 – Великая Н.М., Голосеева А.А. Актуальное искусство в культурном пространстве современной России: Социологическое измерение // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2013. № 1. С. 29–44.
- Жабский 2020 – Жабский М.И. Социология кино. М.: КАНОН-ПЛЮС, 2020. 511 с.
- Зубаревич 2017 – Зубаревич Н.В. Развитие российского пространства: барьеры и возможности региональной политики [Электронный ресурс] // Мир новой экономики. 2017. № 2. С. 46–57. URL: <https://wne.fa.ru/jour/article/view/125/126> (дата обращения 5 января 2022).

- Разлогов 2017 – *Разлогов К.Э.* Кирилл Разлогов о прошлом, настоящем и будущем кинофестивального движения в России [Электронный ресурс] // Festagent. 2017. 20 июня. URL: <https://festagent.com/ru/articles/kirill-razlogov-mmkf> (дата обращения 15 декабря 2021).
- Рождественская 2021 – *Рождественская К.* Беспощадность и неистовство. Почему необходимы кинофестивали и как они будут меняться [Электронный ресурс] // Republic. 2021. 6 ноября. URL: <https://republic.ru/posts/102203> (дата обращения 6 декабря 2021).

References

- Alieva, S. and Dondurei, D. (2016), “Principles and technologies of current festival policy”, *Iskusstvo kino*, no 3, available at: <http://old.kinoart.ru/archive/2016/03/sitora-alieva-panatseya> (Accessed 17 December 2021).
- Blumer, H. (2017), *Simvolicheskiy interaktsionizm* [Symbolic Interactionism], Elementarnye formy, Moscow, Russia.
- Razlogov, K.E. (2017), *Kirill Razlogov o proshlom, nastoyashchem i budushchem kinofestival'nogo dvizheniya v Rossii* [Kirill Razlogov about the past, present and future of the film festival movement in Russia], available at: <https://festagent.com/ru/articles/kirill-razlogov-mmkf> (Accessed 15 December 2021).
- Rozhdestvenskaya, K. (2021), *Besposhchadnost' i neistovstvo. Pochemu neobkhodimy kinofestivali i kak oni budut menyat'sya* [Ruthlessness and fury. Why film festivals are necessary and how they will be changing], available at: <https://republic.ru/posts/102203> (Accessed 6 December 2021).
- Velikaya, N. and Goloseeva, A. (2013), “Contemporary Art in the Cultural Space of Modern Russia. Sociological Dimension”, *RSUH/RGGU Bulletin. “Philosophy. Sociology. Art Studies” Series*, no. 1, pp. 29–44.
- Zhabskii, M. (2020), *Sotsiologiya kino* [Sociology of cinema], KANON-PLYuS, Moscow, Russia.
- Zubarevich, N. (2017), “Development of the Russian Space. Barriers and Opportunities for Regional Policy”, *Mir novoi ekonomiki*, no 2, pp. 46–57, available at: <https://wne.fa.ru/jour/article/view/125/126> (Accessed 5 January 2022).

Информация об авторе

Александра И. Рысева, Bojole Research, Москва, Россия; 115184, Россия, Москва, Озерковская наб, 22/24, строение 1; arysyova@gmail.com

Information about the author

Aleksandra I. Ryseva, Bojole Research, Moscow, Russia; bldg. 1, bld. 22/24, Ozerkovskaya Embankment, Moscow, Russia, 115184; arysyova@gmail.com