

Рецензия на книгу «Художники Голливуда. гильдия режиссёров Америки и конструирование авторства» Вирджинии Райт Вексман

Анна Андреевна Шурманова
Сибирский Федеральный Университет,
Красноярский край, Красноярск, Россия,
shurmanovaaa@mail.ru,
<https://orcid.org/0009-0009-4227-3756>
Анна Андреевна Шпак
Сибирский Федеральный Университет,
Красноярский край, Красноярск, Россия,
annaheyy@gmail.com

Аннотация

Рецензия направлена на представление книги «Художники Голливуда. Гильдия режиссёров Америки и конструирование авторства» Вирджинии Райт Вексман – профессора английского языка и истории искусств в Университете Иллинойса, Чикаго. Автор предлагает глубокий взгляд на феномен культурной ценности голливудского режиссёра, в частности, рассматриваемый через призму целенаправленную деятельность Гильдии режиссёров Америки (DGA). Работа состоит из введения, заключения и пяти основных глав: 1) Directors as Artists: The DGA Rides the Wave, 2) Charisma and Competition: The DGA Stakes Its Claim, 3) Recognition: The DGA Takes Credit, 4) Politics: The DGA Stages HUAC, 5) Law: The DGA and Artists as Owner.

Прежде всего исследуется история формировании DGA и раскрывается суть ее центральной миссии – защиты и конструирования режиссерского авторства. Далее автор исследует ключевой этап в истории кино – период становления режиссёрского авторства в условиях студийной системы 1920-1930-х годов. В заключительных главах анализируется процесс трансформации режиссера из квалифицированного специалиста в полноценную культурную фигуру, автора кинопроизведения; проводится системное исследование эволюции концепции авторства в кинематографе. В заключении подчеркивается: именно DGA зафиксировала основополагающую природу кинематографа в области искусства, и отныне кинопроизведение принадлежит именно автору, а не студии, реализовавшей режиссерский замысел.

Ключевые слова: гильдия режиссёров Америки (DGA), режиссёр, киноиндустрия, авторство

Ссылка для цитирования: Шурманова А.А. Рецензия на книгу «Художники Голливуда. гильдия режиссёров Америки и конструирование авторства» Вирджинии Райт Вексман / А.А. Шурманова, А.А. Шпак // Азия, Америка и Африка: история и современность. – 2025. – Т. 4. – № 4. – С. 69–77. – EDN: KCRHGU

Review of "Hollywood Artists: The Directors Guild of America and the Construction of Authorship" by Virginia Wright Wexman

Anna A. Shurmanova

Siberian Federal University,
Krasnoyarsk region, Krasnoyarsk, Russia,

shurmanovaaa@mail.ru,

<https://orcid.org/0009-0009-4227-3756>

Anna A. Shpak

Siberian Federal University,
Krasnoyarsk region, Krasnoyarsk, Russia,
annaheyy@gmail.com

Abstract

This review aims to present Virginia Wright Wexman's book «Film Directors as Artists: The DGA and the Construction of Authorship». V. W. Wexman is a Professor of English and Art History at the Illinois University, Chicago. The author offers profound insight into the cultural value phenomenon of the Hollywood director, particularly as viewed through the lens of the purposeful activities of the Directors Guild of America (DGA).

The work consists of an introduction, a conclusion, and five main chapters: 1) Directors as Artists: The DGA Rides the Wave, 2) Charisma and Competition: The DGA Stakes Its Claim, 3) Recognition: The DGA Takes Credit, 4) Politics: The DGA Stages HUAC, and 5) Law: The DGA and Artists as Owner.

Firstly, the book explores the history of the DGA's formation and reveals the essence of its central mission – the protection and construction of directorial authorship. The author examines a key stage in film history – the emergence period of directorial authorship within the 1920s-1930s studio system. The concluding chapters analyze the director's process transformation from a skilled

professional into a fully-fledged cultural figure, an author of cinematic works; a systematic study of the evolution of the concept of authorship in cinema is conducted. The conclusion emphasizes that it was the DGA that established the fundamental nature of cinematography as an art form, and from then on, a cinematic work belongs to the author, not to the studio that realized the director's vision.

Keywords: Directors Guild of America (DGA), director, film industry, authorship

For citation: Shurmanova A.A. Review of the book "Hollywood Artists: The Directors Guild of America and the Construction of Authorship" by Virginia Wright Wexman / A.A. Shurmanova, A.A. Shpak // Asia, America, and Africa: History and Modernity. – 2025. – Vol. 4. - No. 4. – Pp. 69–77. – EDN: KCRHGU

Вирджиния Райт Вексман в книге «Художники Голливуда. Гильдия режиссёров Америки и конструирование авторства» (Рис. 1) предлагает изучить феномен культурной ценности голливудского режиссёра как самостоятельной авторской фигуры. Указывается, что высокий статус режиссёра как в индустрии, так и в общественном сознании, стал результатом долгой и целенаправленной борьбы внутри самой профессии, между индустрией в целом во главе с фигурой продюсера и автора-режиссера. Проводилась программа утверждения творческих прав режиссера основной (целью которой является трансформация восприятия режиссера из простого «надсмотрщика за процессом развлечения» в полноправного художника и автора произведения искусства), ставшая центральной задачей Гильдии режиссёров Америки (далее DGA) как институциональной основы режиссерского сообщества.

Книга на английском языке и состоит из введения, заключения и пяти основных глав: 1) Directors as Artists: The DGA Rides the Wave, 2) Charisma and Competition: The DGA Stakes Its Claim, 3) Recognition: The DGA Takes Credit, 4) Politics: The DGA Stages HUAC, 5) Law: The DGA and Artists as Owner (Wexman, 2020).

Автором книги является профессор английского языка и истории искусств в Университете Иллинойса, Чикаго – Вирджиния Райт Вексман. Исследователь опубликовала множество книг и статей, посвященных кино и кинофестивалям; была участником жюри Тель-Авивского, Бирмингемского, Чикагского международных кинофестивалей.

Во введении автор подчёркивает, что Гильдия режиссёров Америки, основанная в 1935 году, выросла из относительно небольшой группы ведущих кинематографистов в сложную влиятельную организацию, обладающую, в отличие от многочисленных актёрских

и сценарных гильдий, уникальным стратегическим преимуществом, так как на съемочной площадке члены DGA не только обладают управлеченческой функцией, но и выступают посредниками между «творческими исполнителями и финансовыми интересами студий» (Wexman, 2020), имеют возможность останавливать кинопроизводство.

Принцип «один человек – один фильм», сформулированный Фрэнком Капрой, является стержнем, вокруг которого DGA выстраивала свою творческую миссию, что подлинное художественное произведение рождается из индивидуального замысла, и именно режиссёр должен рассматриваться как его единоличный автор.

Цель DGA состояла в том, чтобы перенести кинематограф в ранг «высоких искусств», ассоциировать его с индивидуальным художественным высказыванием и личностным видением творца, и В. Р. Вексман как раз описывает многогранную деятельность Гильдии, направленную на достижение этой цели.

Методологическая основа книги многогранна. Особое внимание уделяется работам таких мыслителей как Мишель Фуко (идея об анализе авторства как институционально обусловленной категории, формируемой социальными механизмами) и Пьер Бурдье (исследования культурных полей и символического производства). Исследование основано на обширном корпусе материалов, включая документы из архива DGA, личные бумаги режиссёров, исследования о кинопроизводстве, публикации в прессе.

Первая глава книги («Directors as Artists: The DGA Rides the Wave») служит введением в уникальную природу DGA включая защиту и конструирование режиссёрского авторства в голливудской киноиндустрии. История формирования DGA освещается автором в контексте жёсткого сопротивления студийной системе, которая стремилась к превращению режиссёра в наёмного исполнителя. В первой главе подчёркивается, что именно утрата контроля над творческим процессом стала основным мотивом основания DGA и ее борьбы в области институционализации режиссёрских прав.

Ключевым отличием DGA от других профессиональных объединений, как отмечает В. Р. Вексман, является ее изначальная сосредоточенность на творческих и художественных, а не экономических, целях. Данный тезис автор аргументирует тем, что самоидентификация DGA уходит корнями не в модель индустриального профсоюза, а в архаичную европейскую модель ремесленного цеха, благодаря чему и сформировалось представление о режиссёре не просто как о наёмном специалисте, но как об авторе собственного художественного произведения. Одним из наиболее значимых и стратегически важных решений DGA, подробно разобранных в главе, стало включение в Гильдию не только ведущих режиссёров, но и их помощников, а также управляющих съёмочными единицами. Другими словами, В. Р. Вексман чётко проводит разграничение между DGA и другими профсоюзами, так как для

DGA на первом плане стояло право определять творческий замысел создаваемого произведения.

Особое внимание автор уделяет анализу стратегии DGA, которая заключалась одновременно в правовом (добиваясь юридического закрепления полномочий режиссера через коллективные переговоры) и символическом (формируя публичный образ режиссёра как автора) полях. Такое движение позволило не только перевести абстрактное представление об авторстве в конкретные договорные обязательства, но и укрепить положение автора в культурном сознании индустрии и публики.

Вторая глава («Charisma and Competition: The DGA Stakes Its Claim») книги посвящена исследованию ключевого этапа в истории развития кино, а именно периоду становления режиссерского авторства в Голливуде. Анализируются условия, способствующие формированию у режиссеров осознания необходимости коллективной защиты своих творческих прав, и, как следствие, последующее возникновение DGA как инструмента институционализации авторства в рамках студийной системы 1920-х – 1930-х годов.

В студийной системе 1920-х - 1930-х годов режиссер был прежде всего наемным работником, чьи функции ограничивались технической реализацией творческого замысла, принадлежащего продюсерам и владельцам студий. Отсутствие юридического закрепления авторства за кинопроизведением, возможность замены режиссера в любой момент без каких-либо последствий, ставили под сомнение сам принцип авторской ответственности.

Режиссер не имел права контролировать финальную форму фильма, его творческая воля подчинялась требованиям производственного процесса, что, по сути, нивелировало его роль как носителя творческой идеи. Именно эта ситуация и подтолкнула режиссеров к осознанию необходимости коллективного профессионального объединения, поскольку индивидуальные попытки отстаивания собственных прав оказывались неэффективными. Режиссеры поняли, что для изменения системы необходимо перейти от роли «технических исполнителей» к роли «создателей», творцов и авторов, чьи полномочия проистекают из самой природы художественного труда. Итак, формирование DGA можно рассматривать как своеобразный «инструмент», направленный на возвращение кинопроизведению авторского начала.

Третья («Recognition: The DGA Takes Credit») и четвертая («Politics: The DGA Stages HUAC») главы продолжают линию второй, при этом освещая тему превращения режиссёра из квалифицированного специалиста в культовую фигуру, автора. После закрепления формальных прав режиссёра внутри производственной системы возникла необходимость в том, чтобы присутствие режиссёра воспринималось не просто как техническое допущение,

а как фундаментальный источник смысла фильма. Пока авторство оставалось исключительно производственной нормой, студии формально могли соблюдать правила, но не признавать глубинной художественной природы режиссёрского участия в кинопроизведении.

DGA осознала тот факт, что, если индустрия видит режиссёра лишь как юридическую фигуру, а публика не воспринимает его как автора, институт режиссёра останется внешним по отношению к искусству кино. Без общественного восприятия режиссёра как автора, студии рано или поздно могли вернуться к обращению с первым как с техническим исполнителем. Для изменения данной ситуации DGA начала выстраивать новую систему, где режиссёр не просто создаёт фильм, но и предстаёт как фигура, объясняющая его уникальную художественную форму.

Первыми шагами в процессе формирования нового культурного образа режиссера стали, во-первых, организация публичных выступлений, интервью и обсуждений, на которых режиссёры открыто говорили о своём замысле, заложенном в кинопроизведении.

Во-вторых, последовательное связывание публичного признания режиссёра с производственным контролем. Когда зритель начинал видеть «автора», т. е. «субъектность» фильма, студия теряла возможность полностью присваивать себе смысл кинопроизведения. В данном случае ключевыми становятся понятия «режиссерский стиль», «режиссерская подпись».

Так, к середине 1930-х DGA изменила язык киноиндустрии. Продюсеру приходилось считаться с тем, что фильм «принадлежит» режиссёру в культуре, даже если юридически он принадлежит студии. Гильдия понимала, что экономическую войну против студий выиграть невозможно, но можно выиграть символическую, посредством создания образа режиссёра как гаранта качества произведения.

Следующий сдвиг в пользу DGA произошёл, когда студии начали использовать имя режиссёра в качестве маркетингового инструмента. На афишах активно стали появляться фамилии авторов кинопроизведений, они стали частью публичной ценности, а значит и легитимности. «Убрать» режиссёра из фильма означало теперь не просто заменить сотрудника, но повредить «бренду фильма». Публика стала видеть в режиссёре не просто рабочего, а гаранта художественного результата. DGA увидела в этом новый рычаг влияния на киноиндустрию: если авторство ценится публикой, его нельзя изолировать внутри производства. Нельзя рекламировать личность и при этом лишать её права на завершение фильма.

Студии были намерены поднимать популярность режиссёра, но не отдавать ему производственный контроль. Однако логика зрительского признания выявила

нестабильность такой двойственной позиции, так как любое вмешательство в режиссерскую деятельность теперь воспринималось не как «производственное решение», а как нарушение авторской формы. Авторство, будучи раньше невидимой основой фильма, превратилось в необходимость, признанную зрителями, что стало фундаментом для появления понятия «режиссёрского статуса» как символического капитала, который нельзя отобрать, не разрушив ценность произведения.

После того как в художественной основе фильма режиссёрский стиль стал распознаваем, DGA получила возможность закреплять эту узнаваемость институционально, соответственно начала формироваться «режиссёрская суверенность». Ранее студия и продюсер могли контролировать производство, но авторами смысла произведения на данном этапе они больше не могут считаться.

Пятая глава («Law: The DGA and Artists as Owner») представляет собой системное исследование эволюции концепции авторства в кинематографе. Если ранее авторство выступало своеобразной «границей» студийного вмешательства в процесс создания фильма, то теперь оно утверждается исходной точкой и началом художественного решения последнего. Индустрия при создании произведения вынуждена не просто учитывать фигуру режиссера, но признавать авторский вклад как необходимое условие возникновения произведения в полном смысле слова. Отныне кинематограф всё больше определяется деятельностью фигуры режиссёра, а не студийной системы.

Кульминацией данного процесса становится закрепление за режиссёром права интерпретации собственного произведения. Авторство становится профессиональным стандартом и критерием допустимости самой модели производства кинопродукта, фильм же начинает мыслиться как результат воли автора, и художественного самовыражения.

Центральным тезисом, пронизывающим заключение книги, становится утверждение о кардинальной смене онтологии фильма, так как отныне кинопроизведение принадлежит автору (исходя из порождаемого им смысла), а не студии (исходя из факта производства режиссерского замысла). Режиссер становится незаменимой фигурой кинопроизведения, и киноиндустрия может создавать фильмы, но подлинное искусство возникает лишь там, где сохраняется творческий импульс «субъекта» (автора) произведения. В. Р. Вексман отмечает, что DGA не просто закрепила режиссёрские права в индустрии, но зафиксировала основополагающую природу кинематографа в области искусства.

В заключении стоит отметить, что книга Вирджинии Райт Вексман «Художники Голливуда. Гильдия режиссёров Америки и конструирование авторства» представляет всестороннее исследование того, как Гильдия режиссёров Америки (DGA) повлияла на формирование высокого культурного статуса голливудского режиссёра. Первая глава

посвящена истории формировании DGA и ее центральной миссии – защите и конструированию режиссерского авторства. Во второй главе автор исследует ключевой этап в истории кино, а именно период становления режиссёрского авторства в условиях студийной системы 1920-1930-х годов. В третьей и четвертой главах анализируется процесс трансформации режиссера из квалифицированного специалиста в полноценную культурную фигуру, автора кинопроизведения. В заключительной главе автор проводит системное исследование эволюции концепции авторства в кинематографе, демонстрируя, что кинематографическое произведение теперь определяется деятельностью фигуры режиссера, а не студийной системы.

Возвышение фигуры режиссера произошло за счет институциональной борьбы, стратегических, юридических решений, а также целенаправленного кинопроизводства, для закрепления концепции авторства. Авторский статус режиссера возникает на пересечении юридических норм, профессиональной солидарности и зрительского мнения. Особое значение приобретает прослеживаемый автором переход от функционального к эстетическому измерению режиссуры. В условиях студийной системы режиссёр был управляющим производственного процесса, и превратился в центральную фигуру кинопроизведения именно потому, что индустрия была вынуждена признать его авторский статус как условие устойчивости и культурной ценности кинематографа. Таким образом, книга не только реконструирует историю борьбы DGA, но и показывает, какие механизмы способны переопределять границы искусства и трансформировать социальную природу творчества.

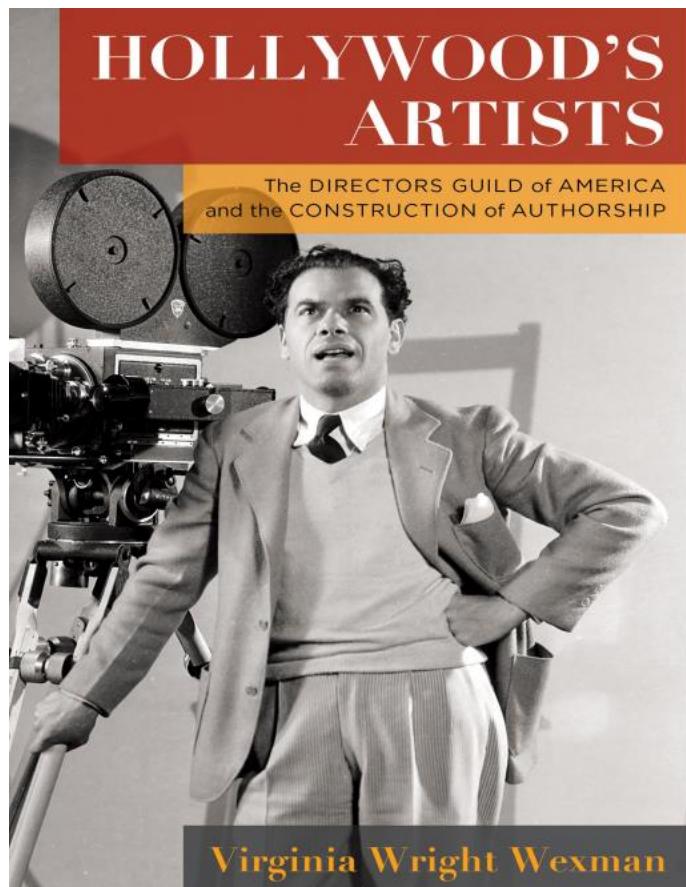

Рис. 1. Обложка книги «Художники Голливуда. Гильдия режиссёров Америки и конструирование авторства» Вирджинии Райт Вексман

Список литературы

1. Wexman, V. W. Hollywood's Artists: The Directors Guild of America and the Construction of Authorship. Columbia University Press – 2020. – 436 p.