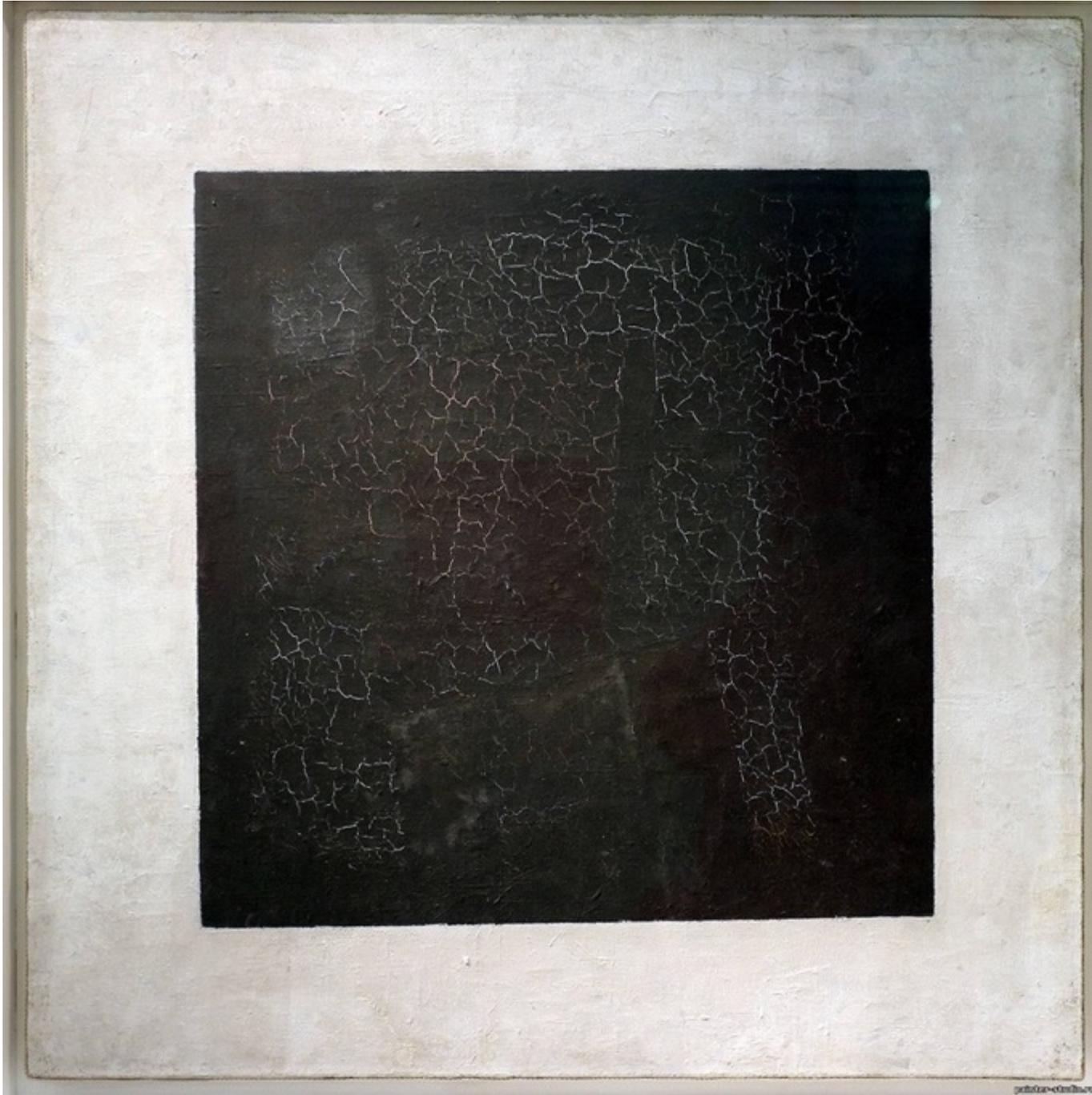

Авангард в кино: Вертов, Эйзенштейн, Кулешов

Лекция к выставке «Логос: голос конструктивизма»
в Центре «Зотов»

Олег Грознов

АВАНГАРД (?)

Казимир Малевич
Черный квадрат, 1915

1-й авангард

Луи Деллюк

2-й авангард

Андалузский пес, 1929

Советский авангард

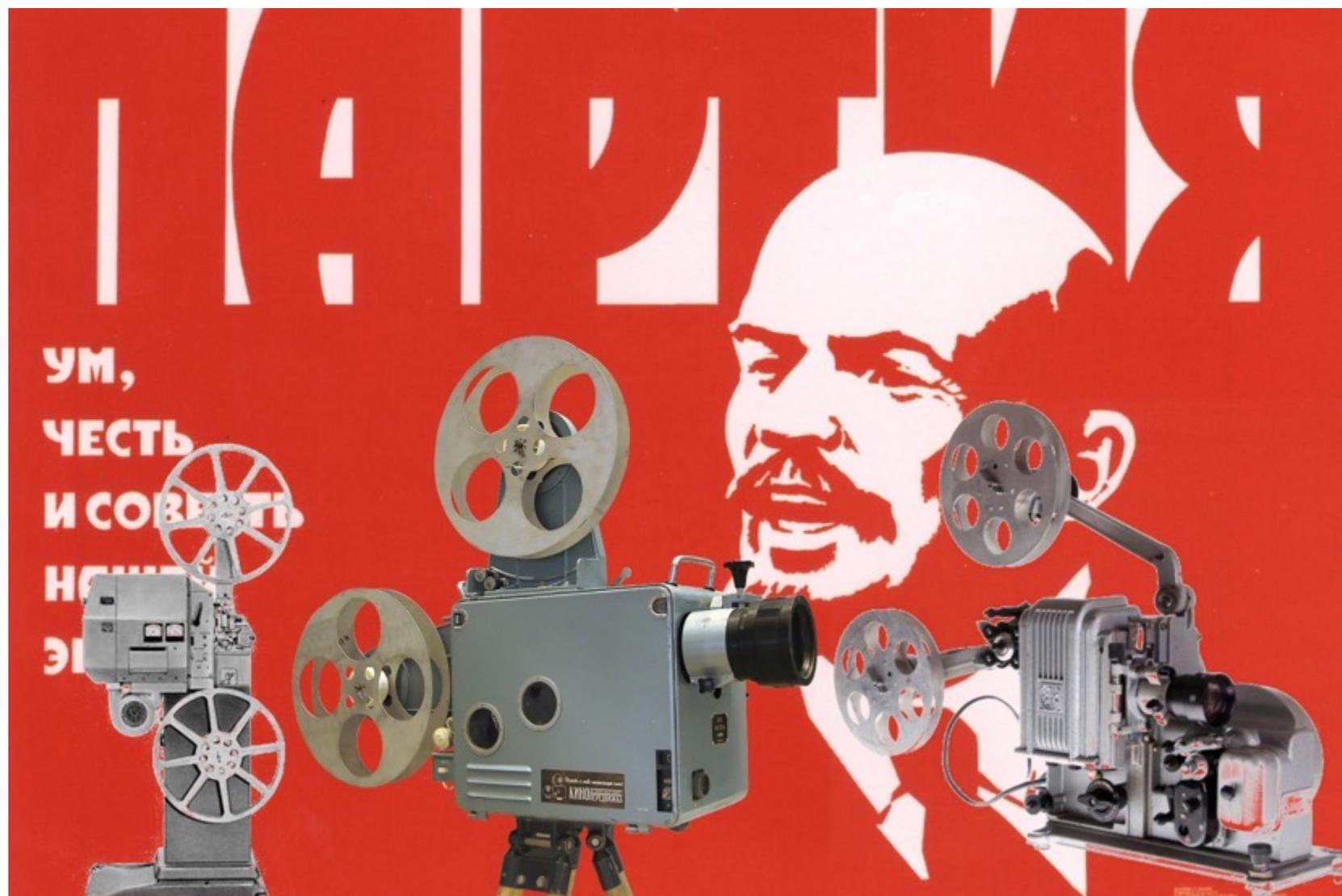

ОКТЯБРЬ!

27 августа 1919

Рождение советского кино

«Попса»

1925

1924

Чарли
Чаплин

Джеки
Куган

ПРОЛЕТКУЛЬТ

Пролетарские культурно-просветительные организации

- Пролетарская культура
- Борьба с традицией
- «Коллективизм»

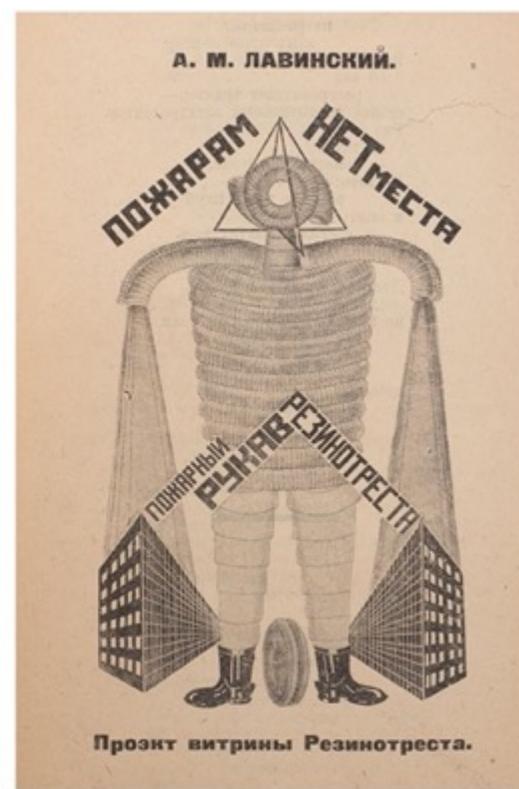
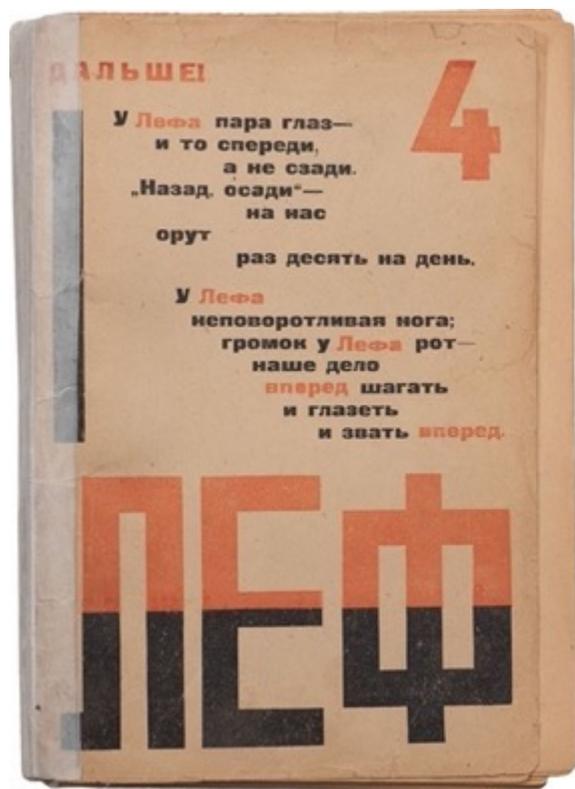

ЛЕФ

Левый фронт искусств

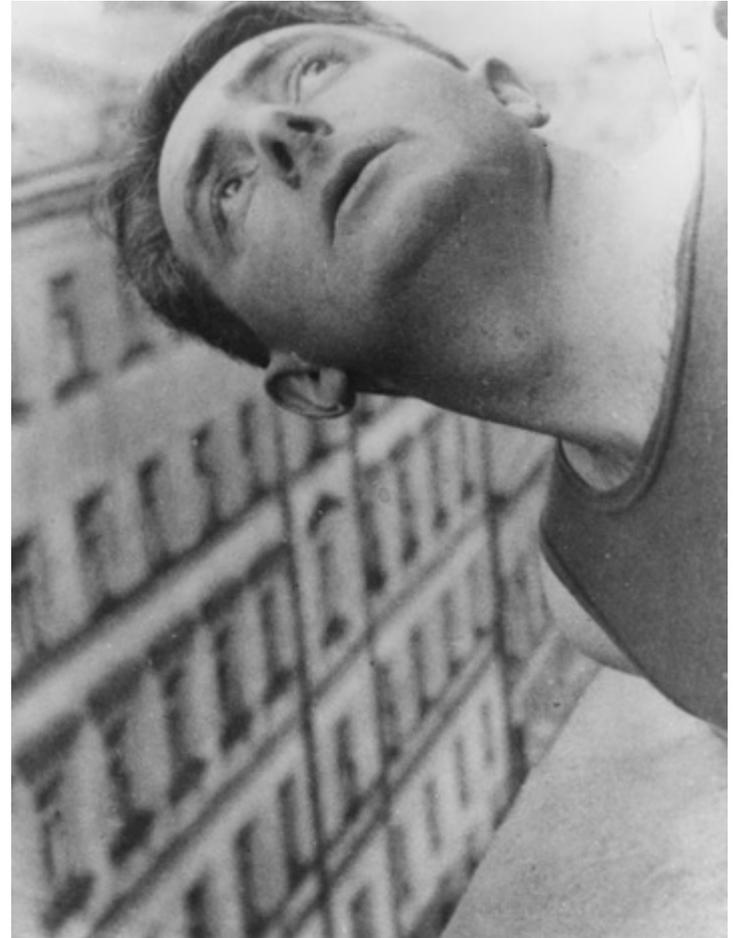
- «Художественный труд, целесообразно конструирующий быт»
- «Искусство прямой агитационной целеустремленности»

Дзига Вертов

«Мы объявляем старые кинокартины, романсистские, театрализованные и прочие — прокаженными.
— Не подходите близко!
— Не трогайте глазами!
— Опасно для жизни!
— Заразительно!
Мы утверждаем будущее киноискусство отрицанием его настоящего».

«Самый термин «искусство» в сущности
контрреволюционный».

Д. Вертов

Конструктивизм

«Не украшать картинами стены, а красить эти стены».

КИНОГЛАЗ КИНОКИ

Утопия

«Наш путь — от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку».

Д. Вертов

Владимир Маяковский

«Для вас кино — зрелище. — Для меня — почти мирозерцание.
Кино — проводник движения. Кино — новатор литератур.
Кино — разрушитель эстетики. Кино — бесстрашность.
Кино — спортсмен. Кино — рассеиватель идей».

Документальность. «Жизнь врасплох»

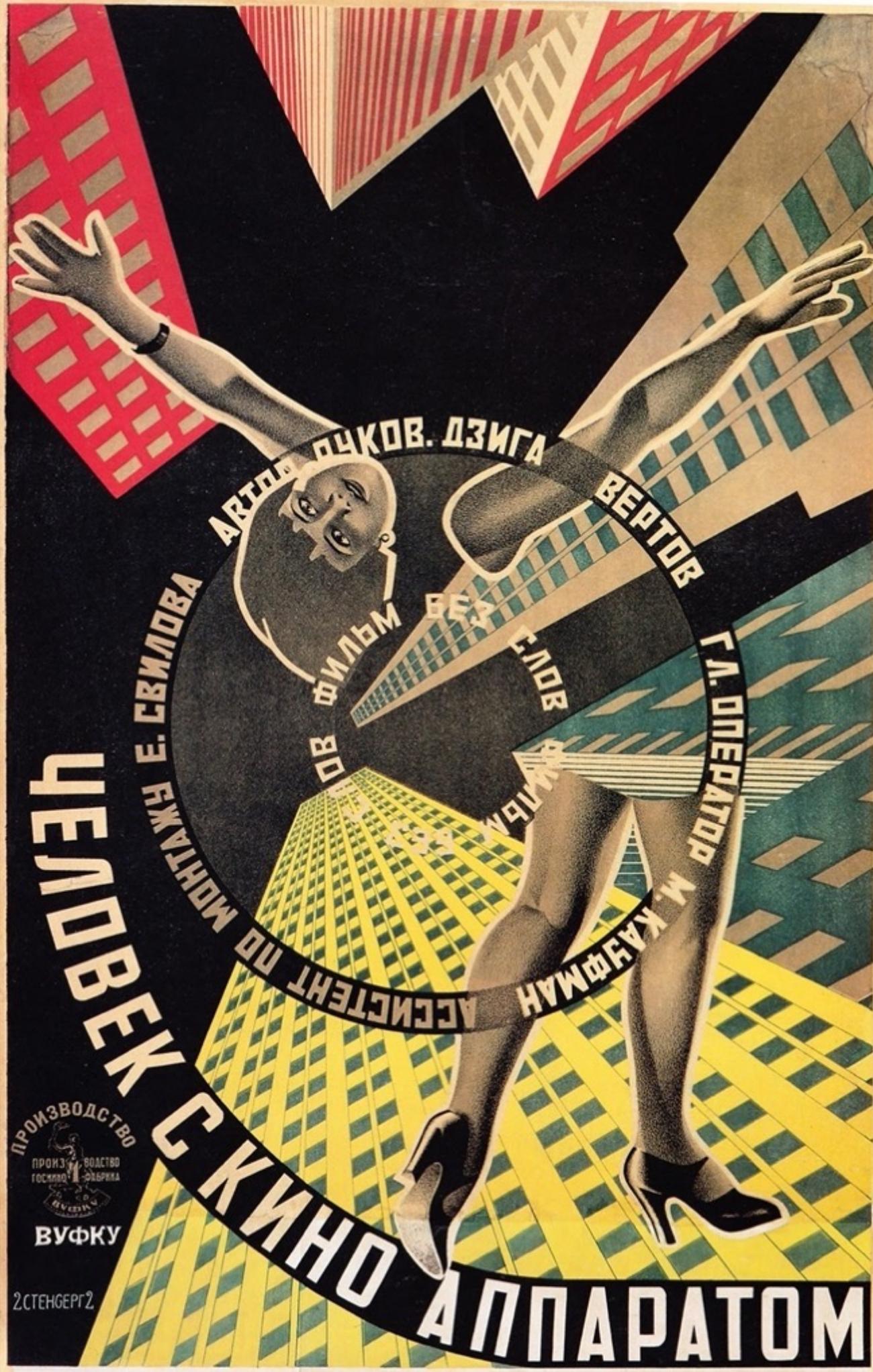
Киноглаз, 1924

Человек с киноаппаратом, 1929

<https://disk.yandex.ru/i/XKuSFtMnaj7AcQ>

Киноплакат
В. и Г.
Стенбергов,
1929

Энтузиазм. Симфония Донбасса,
1930

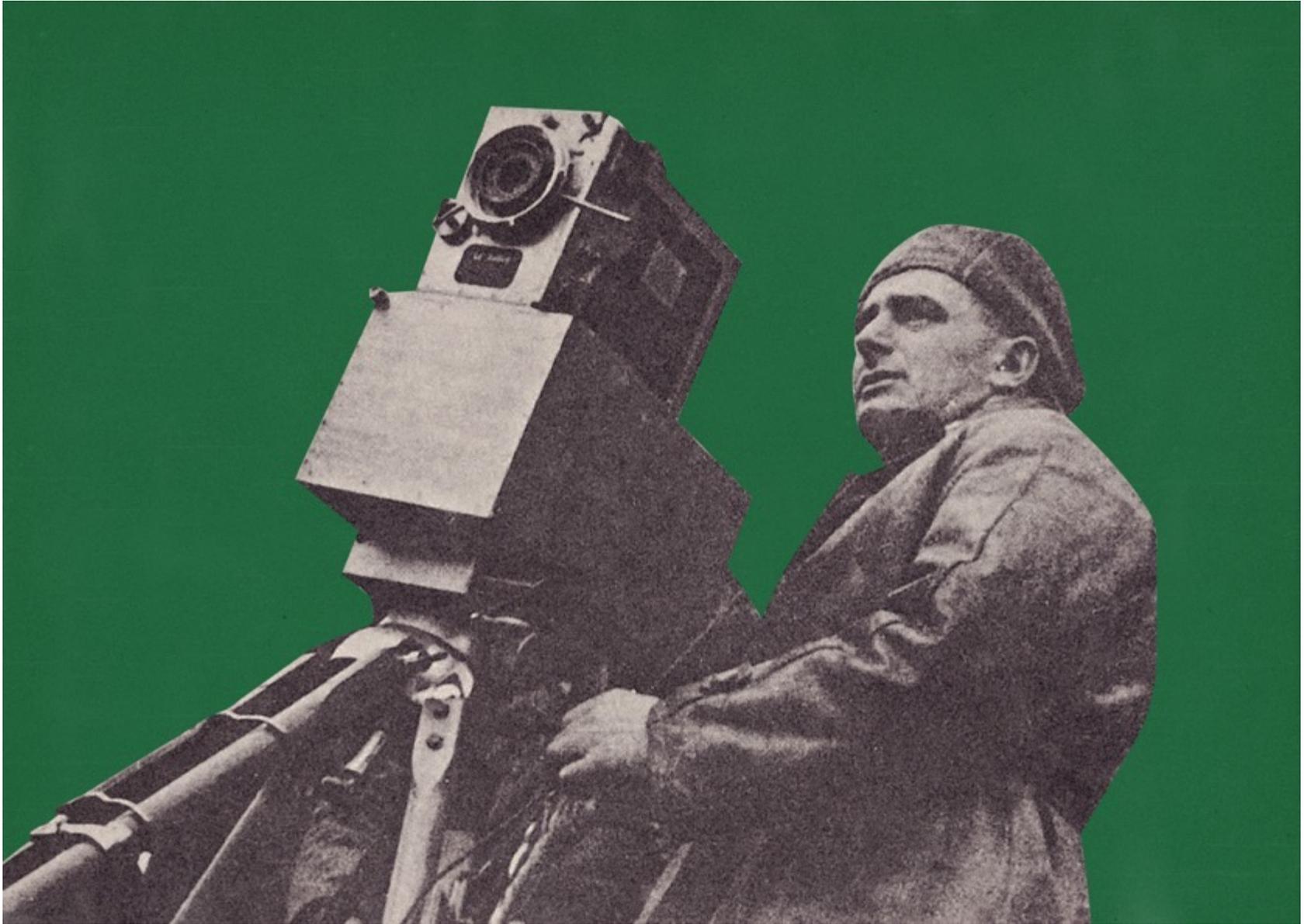
AMKINO presents

Three Songs
About LENIN
Directed by DZEGA VERTOV
THE TALK OF THE WORLD!
MUSICAL SCORE BY SHAPORIN

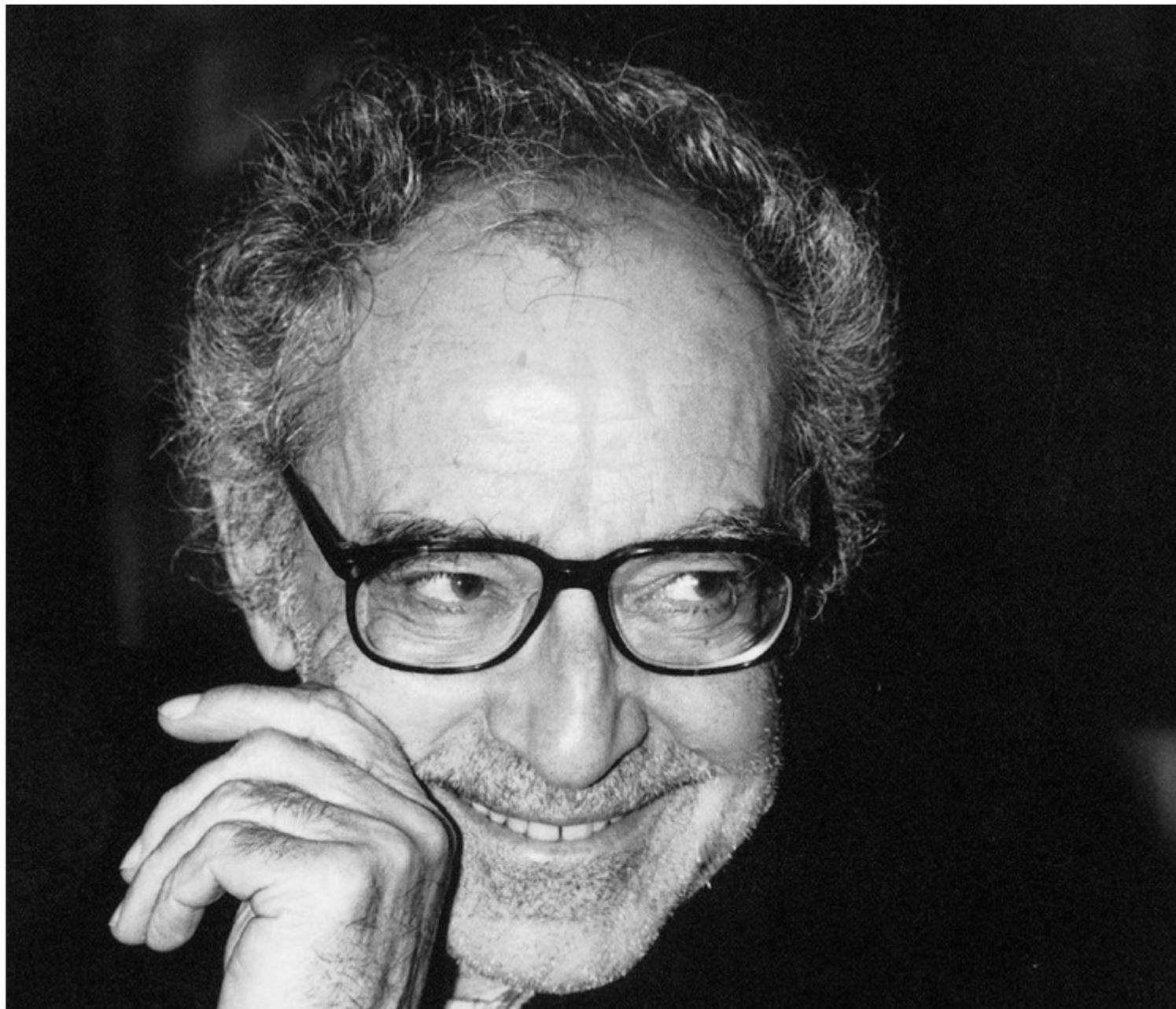
PRODUCED BY
MEJRABROMFILM
MOSCOW, U.S.S.R.

Три песни
о Ленине,
1934

1954

Группа «Дзига Вертов»

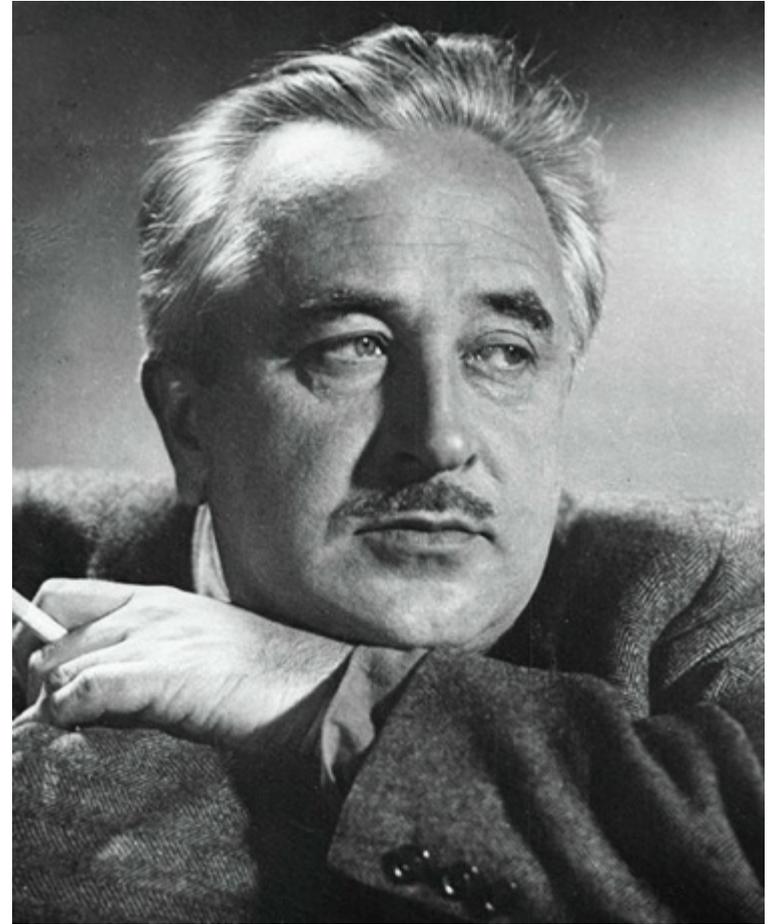
Жан-Люк Годар

Лев Кулешов

Киноязык

- «Нам нужна кинематография не фиксирующая театральное действие, а кинематография закономерная, законно-распределенная во времени и пространстве».
- «Долой русскую психологическую картину. Пока приветствуйте американские детективы и трюки...»

Монтаж

«Монтаж в кинематографе то же, что композиция красок в живописи или гармоническая последовательность звуков в музыке».

Л. Кулешов

«Кинематография — это прежде всего монтаж».

С. Эйзенштейн

Эффект Кулешова.

**Географический эксперимент
Кулешова.**

Мифический человек

Композиция кадра

Целесообразность

Ясность — Четкость — Лаконизм

Проблема киноактера

Натурщик

Владимир Фогель

Система Дельсарта

Эстетика тела

8

DELSARTE EXERCISES.

Рационализация труда

«Все кинодействие есть ряд трудовых процессов. Весь секрет сценария... заключается в том, чтобы автор давал ряд трудовых процессов. Причем и наливать чай — трудовой процесс, и даже целоваться — трудовой процесс, так как в этом есть определенная механика».

Необычайные приключения мистера Веста
в стране большевиков, 1924

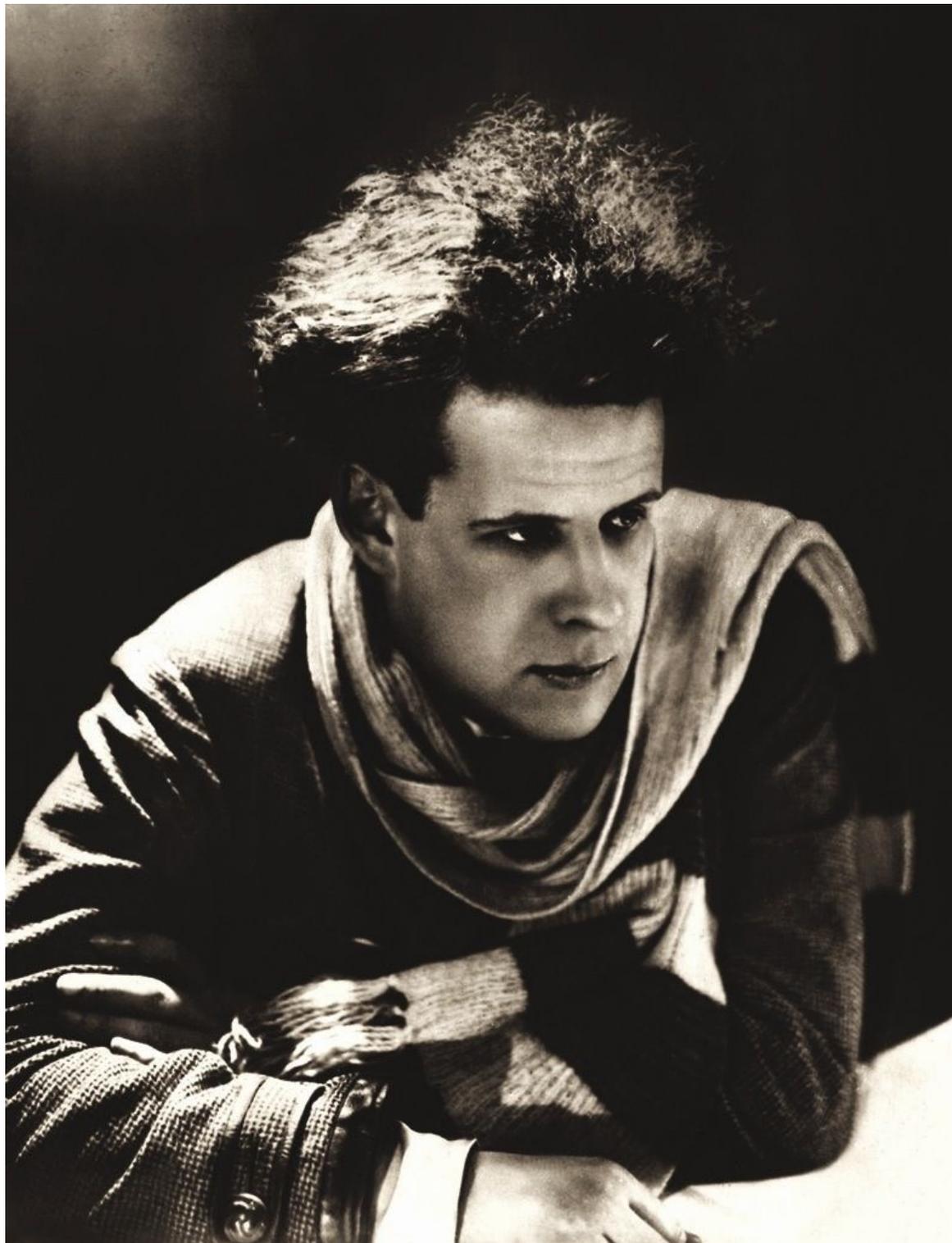
<https://disk.yandex.ru/i/cPYRubvFDXfS6w>

По закону,
1926

Сергей Эйзенштейн

1917

Всеволод
Мейерхольд

С. МАРГОЛИН

**ПЕРВЫЙ
РАБОЧИЙ
ТЕАТР**

ПРОЛЕТКУЛЬТА

1930

ТЕАКИНОПЕЧАТЬ

79
M-25

Г. В. АЛЕКСАНДРОВ в спектакле «Мудрец».

Но ведь мы были очень молоды и жаждали сказать новое слово в искусстве, которое, как нам казалось, должно было сделать его более доступным для широких масс зрителей. Нам, зеленым юнцам, было невдомек, что подлинное искусство не терпит эклектики, жанровой мешанины, смыслового и стилового разнобоя. Что все в нем должно быть «к месту», осмысленно. И все же, несмотря на «Демона», несуразно щеголявшего ловкими салями под классическую музыку Антона Рубинштейна, я на всю жизнь сохранил душевную признательность к великолепному искусству цирка, привашему мне вкус к зрелищу динамичному, темповому, искрящемуся.

— Итак, первые творческие шаги были сделаны вами на Урале. А когда и при каких обстоятельствах началась ваша работа в Москве, приведшая вас вновь к искусству цирка?

— В столицу мы приехали вместе с другом моей юности, впоследствии известным мастером кино Иваном Александровичем Пырьевым. Оба мы работали до того режиссерами фронтового театра, обслуживавшего части Действующей армии. В 1921 году политотдел 3-й армии, которой командовал М. В. Фрунзе, направил нас в Москву для повышения квалификации. Где только не перебивали мы в те первые дни нашей столичной жизни, куда только не бегали сдавать экзамены: и в Камерный театр, и к вахтанговцам, и в 1-ю студию МХАТ... В результате я оказался на так называемой центральной арене Театра Пролеткульта, куда меня по конкурсу приняли актером. Там состоялось мое знакомство с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, в ту пору художником театра, а позднее его ведущим режиссером.

— Эйзенштейн, насколько известно, был большим поклонником циркового искусства!

— Цирк его всегда живо интересовал. Был у него период, когда он даже мечтал работать клоуном на манеже. Широкое использование эксцентрики, цирковых приемов — это была линия, которую Сергей Михайлович последовательно проводил в практике Театра Пролеткульта. Сказывалось, конечно, и влияние популярной в начале двадцатых годов биомеханики В. Э. Мейерхольда, в студии которого одно время занимался Сергей Михайлович.

— В общем, и будущему прославленному деятелю советского кинематографа не чуждо было на каком-то этапе увлечение «новыми» формами!

— Все это не так просто. Эйзенштейн — великий мастер реалистического искусства. При всем том аттракциону, трюку, как важному компоненту пластического искусства, он всегда придавал важное значение. Но все это надо было испытать, проверить на деле. В те времена Эйзенштейн уже обдумывал основополагающие принципы своей будущей теории «монтажа аттракционов», реальное воплощение которой во многом определило характер таких фильмов, как: «Стачка», «Броненосец «Потемкин», «Октябрь». Начальное свое опробование эта теория проходила в театре Пролеткульта. Поэтому в программе обучения его актеров значительное место занимали физкультура, акробатика, гимнастика как непременные компоненты любого «аттракциона».

Первыми нашими педагогами были оказавшиеся в ту пору в Москве французские акробаты-эксцентрики Арман и Цереп. Затем с нами стал заниматься опытный вольтижер Петр Корнеевич Руденко. Он был руководителем цирковой группы полетчиков, которая называлась «Красные орлы». Именно Руденко, я ему за это очень благодарен, обучил меня воздушным полетам и работе на проволоке. Сейчас с удовольствием вспоминаю, в какой радостной, приподнятой атмосфере проходили у нас занятия. Мы, молодые актеры, увлеченно и самозабвенно прыгали, падали, проезжали на животе по столу... И с каждым днем все увереннее ощущали, как в нас крепилась сила, как мы становились все более ловкими, подвижными.

— Как же все эти навыки применялись на деле?

— Очень своеобразно применялись и, надо сказать, целиком в духе того времени. В спектакле «Мудрец», поставленном С. Эйзенштейном по пьесе А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», мне, например, была поручена роль Глумова. Обряженный в изысканный фрак, цилиндр и белые перчатки, я летал на трапеции, ходил по наклонной проволоке через зрительный зал и проделывал даже по ходу действия такой фокус: внезапно исчезал на балконе и тут же, совсем как Кио, появлялся из «волшебного» ящика на сцене...

Формализм и трюкачество, скажете вы? Так оно во многом и было. Классическую драматургию Островского и хождение по проволоке в нашем сегодняшнем видении никак не впряжешь в «одну телегу». Однако ранний опыт «монтажа аттракционов», будучи с годами серьезно переосмыслен и подвергнут самокритическому анализу, безусловно помог Эйзенштейну в дальнейшей его работе в кино.

Мудрец,
1923

Монтаж аттракционов

Стачка,
1924

Броненосец «Потемкин», 1925

Москва

Одесса

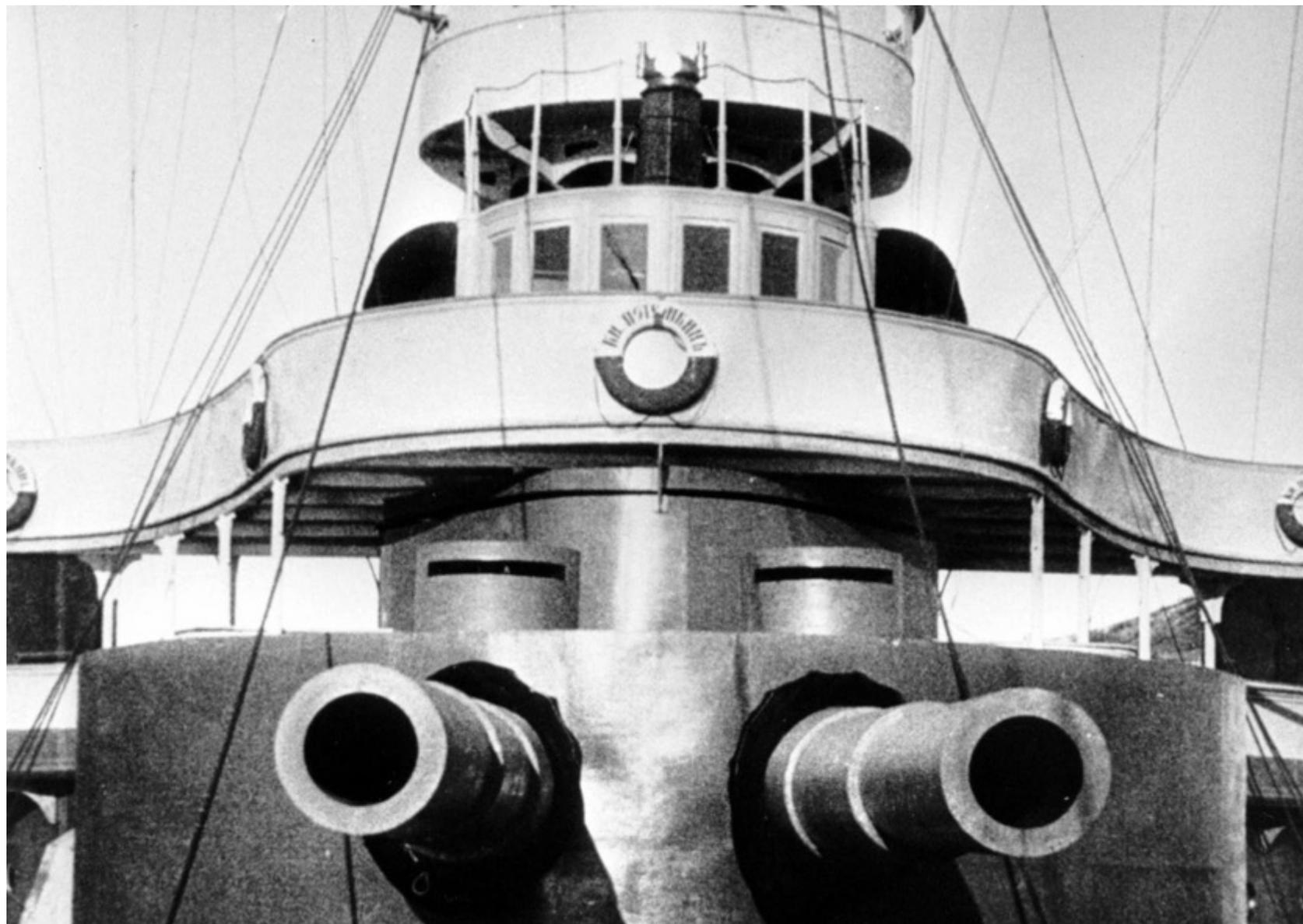

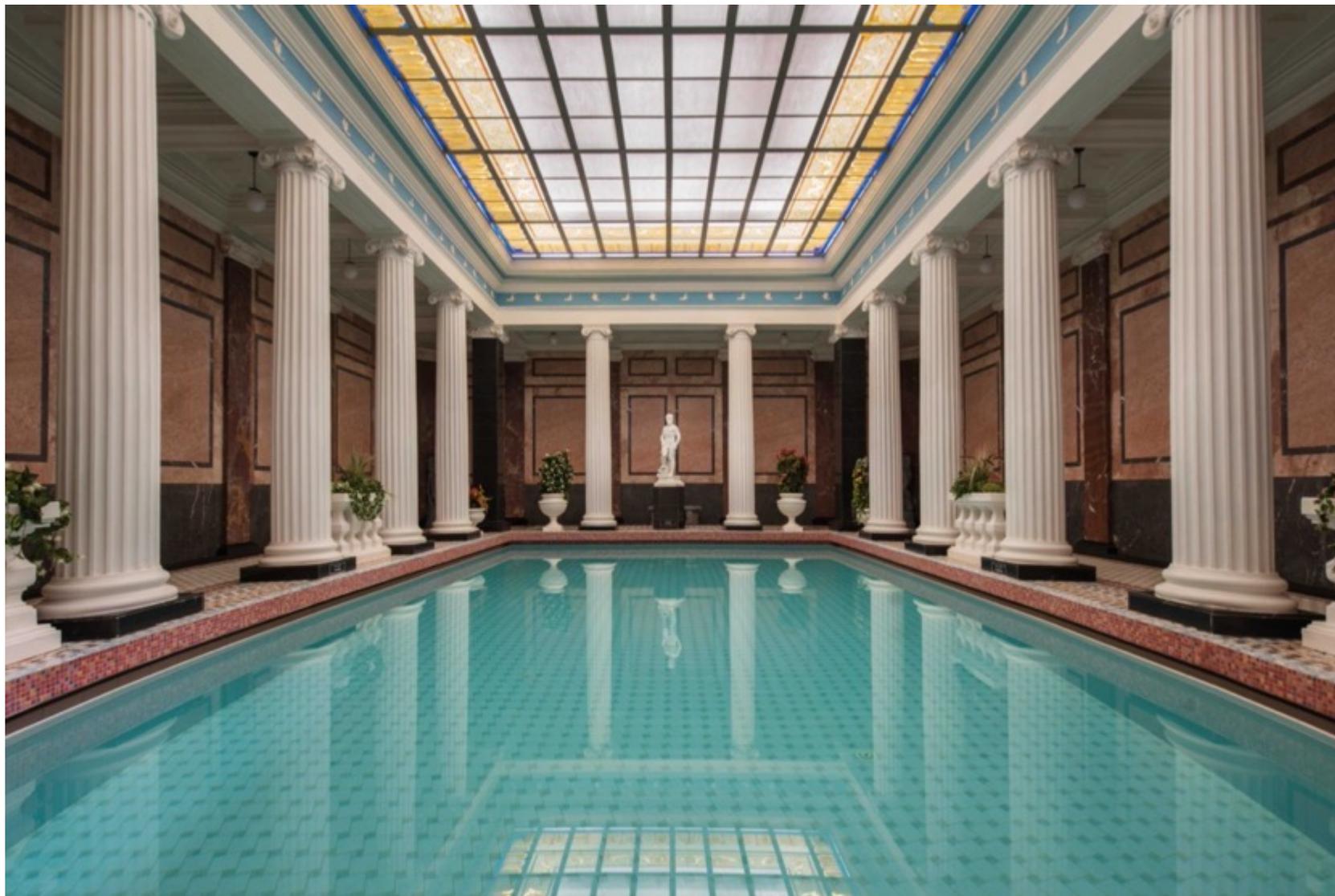
Эдуард
Тиссэ

«Двенадцать апостолов»

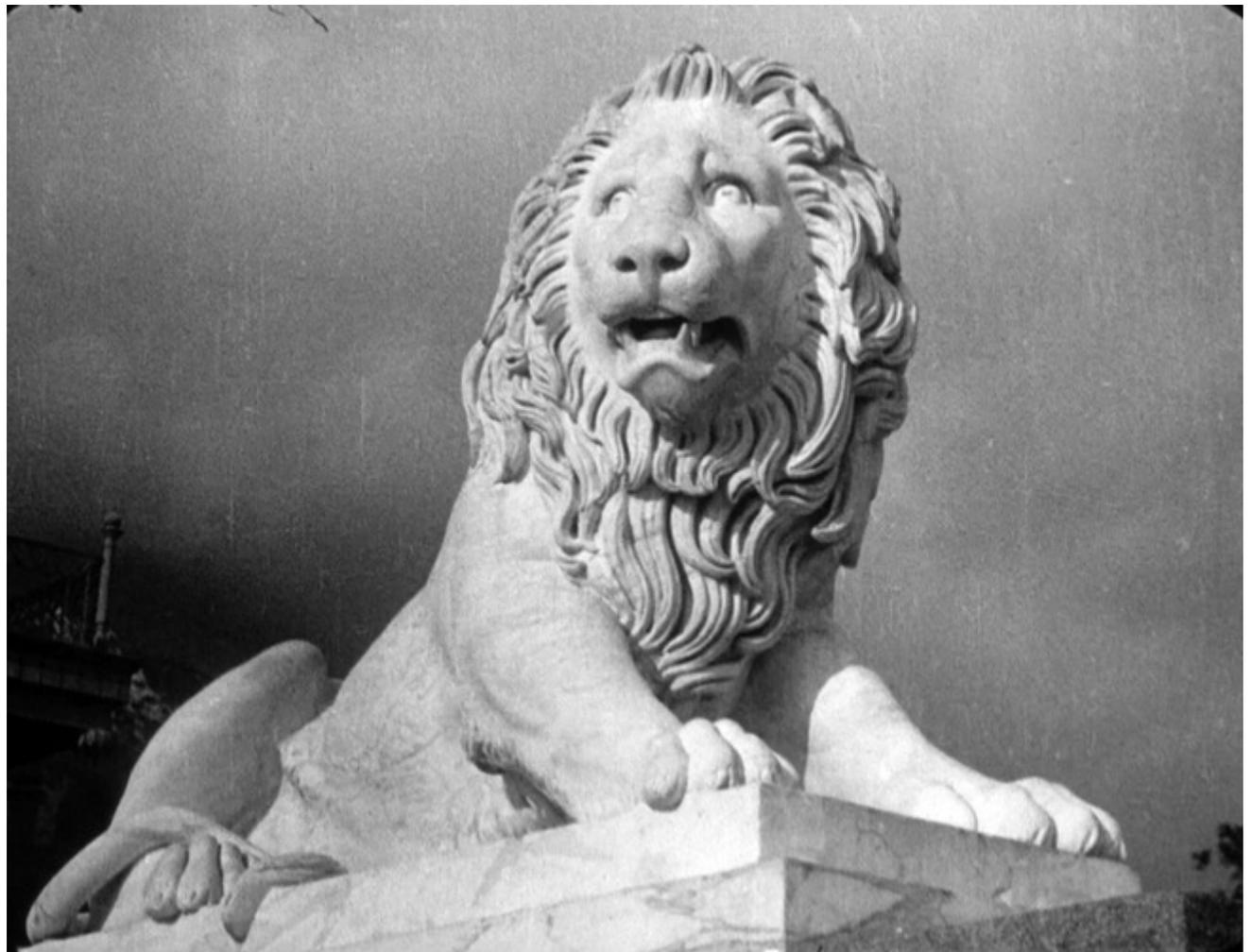

Сандуновские бани

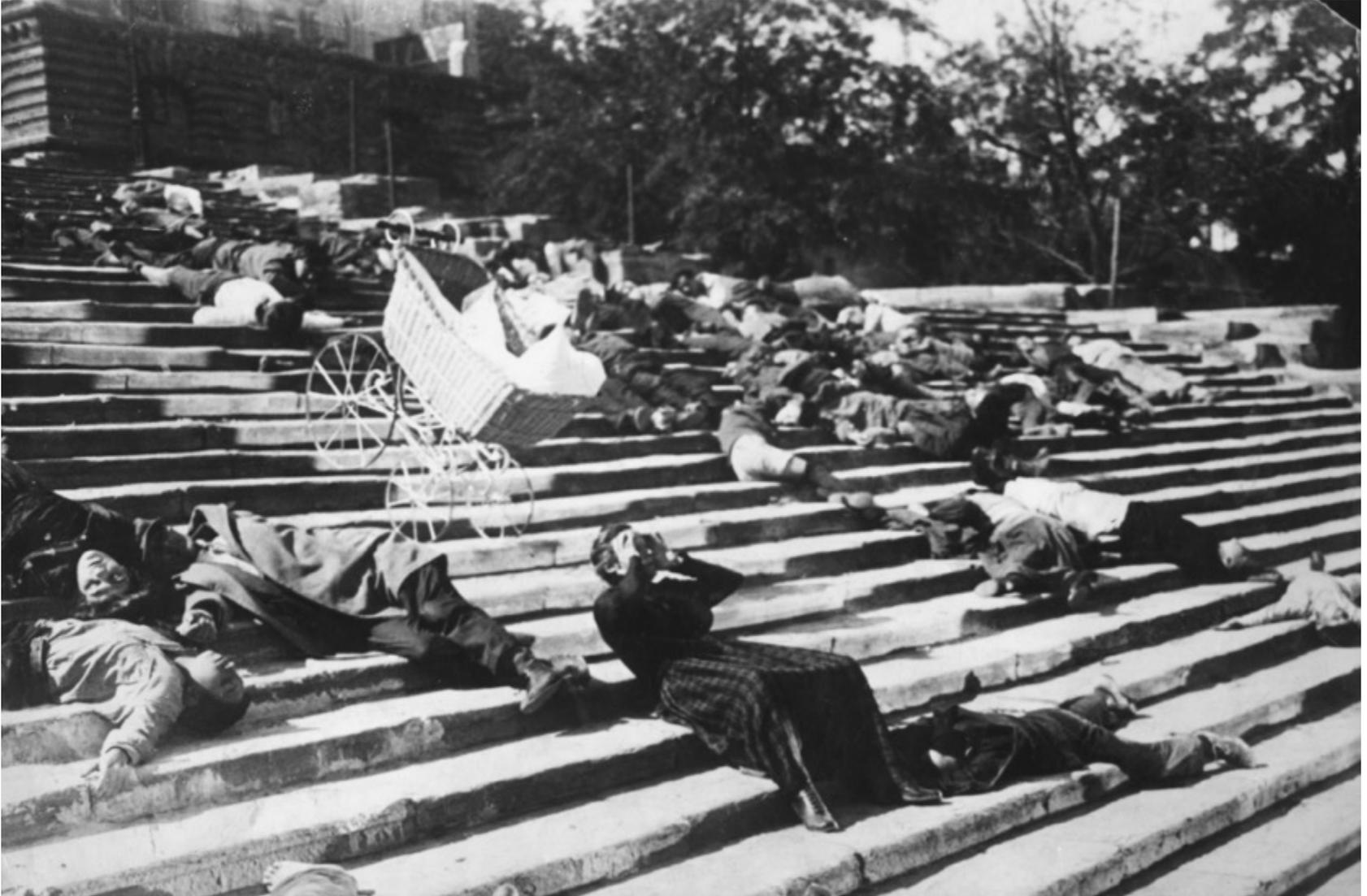
Воронцовский дворец

Потемкинская лестница

Слышите! Не стреляйте!

<https://disk.yandex.ru/i/1ocGIHSQlvLMTQ>

1987

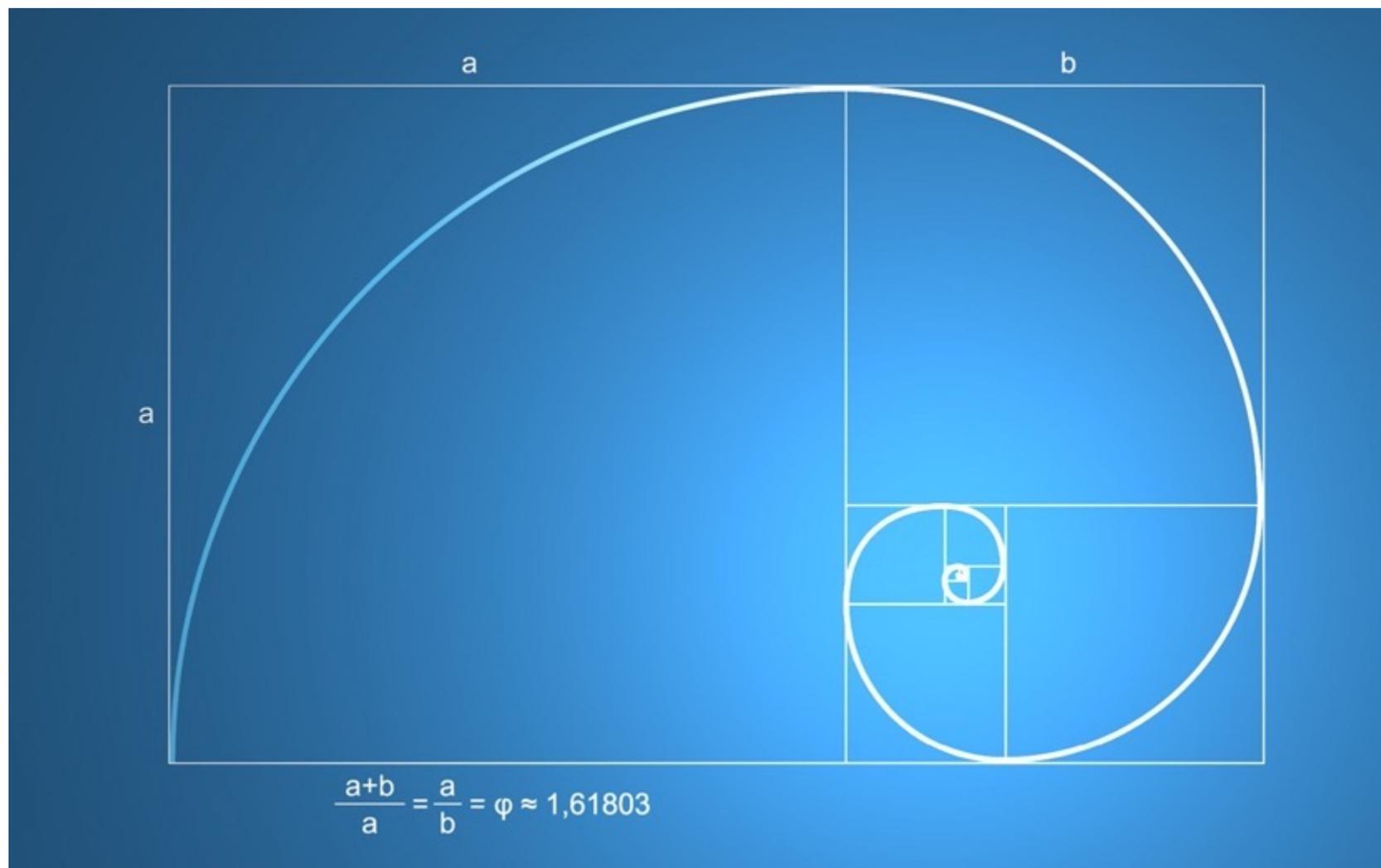

Античная трагедия

О строении вещей, 1939

Золотое сечение

Премьера. Прокат

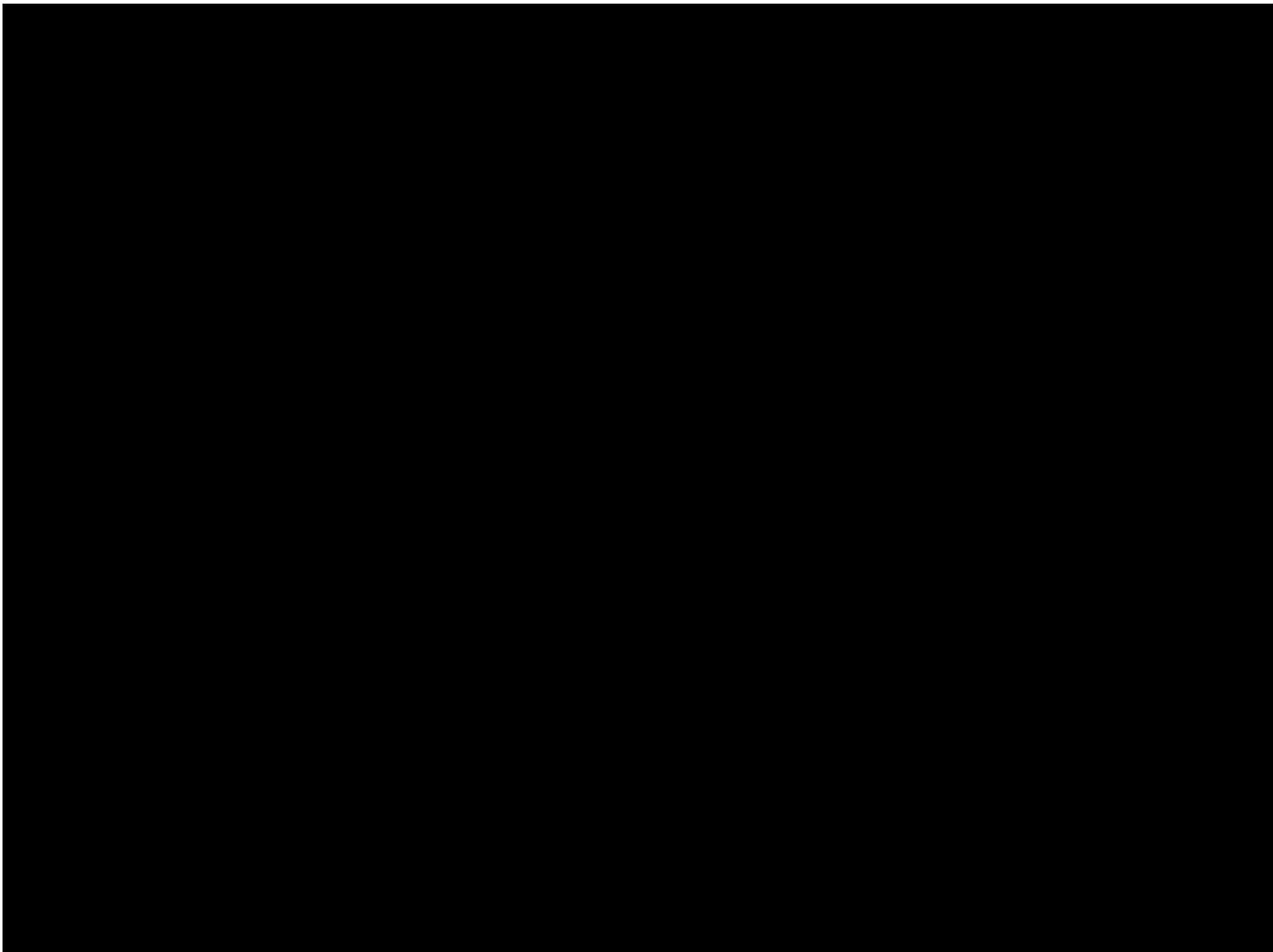

Октябрь,
1927

Интеллектуальный монтаж

https://disk.yandex.ru/i/ply-Rllrd_a7fw

1930

Луис
Бунюэль

Александров

Дисней

Эйзенштейн

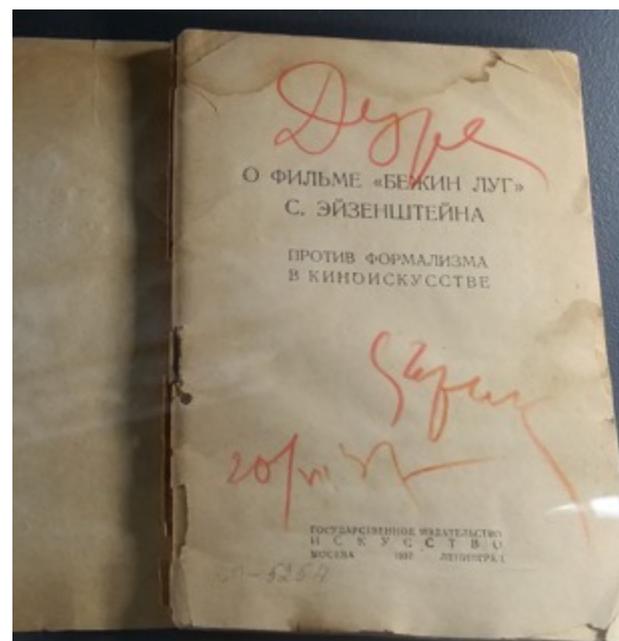
Тиссэ

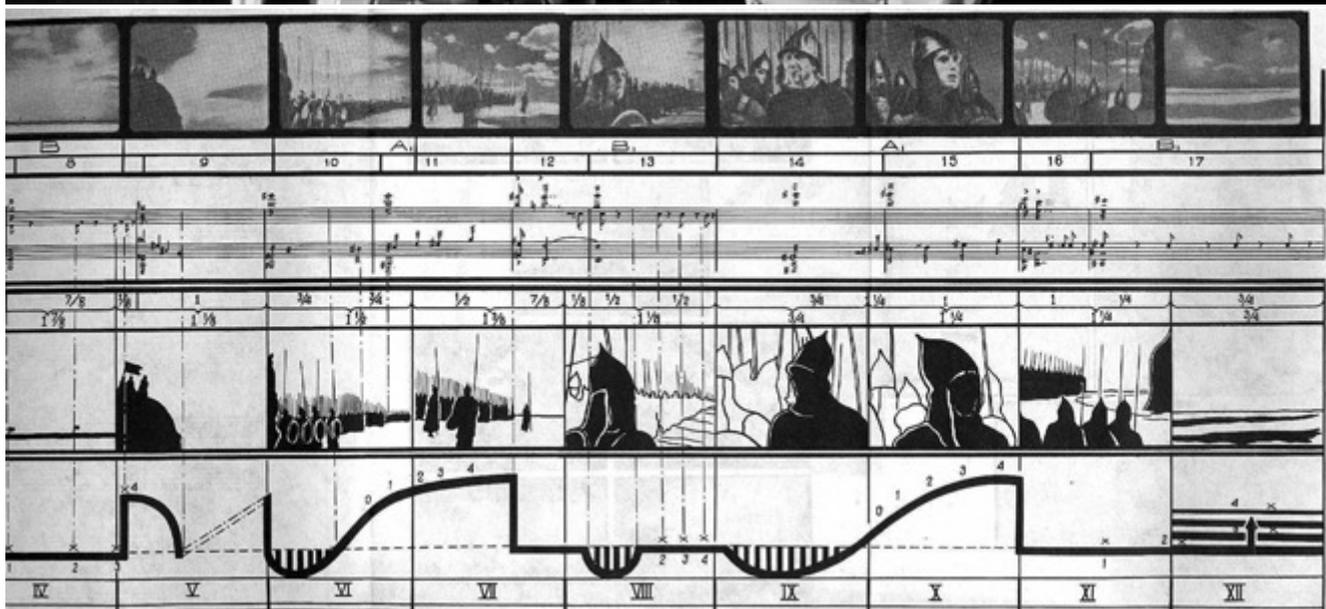
Да здравствует Мексика!
1931-32

Бежин луг
1935-37

Вертикальный монтаж

Александр
Невский,
1938

Иван Грозный,
1945-58

Сталин

Жданов

1948

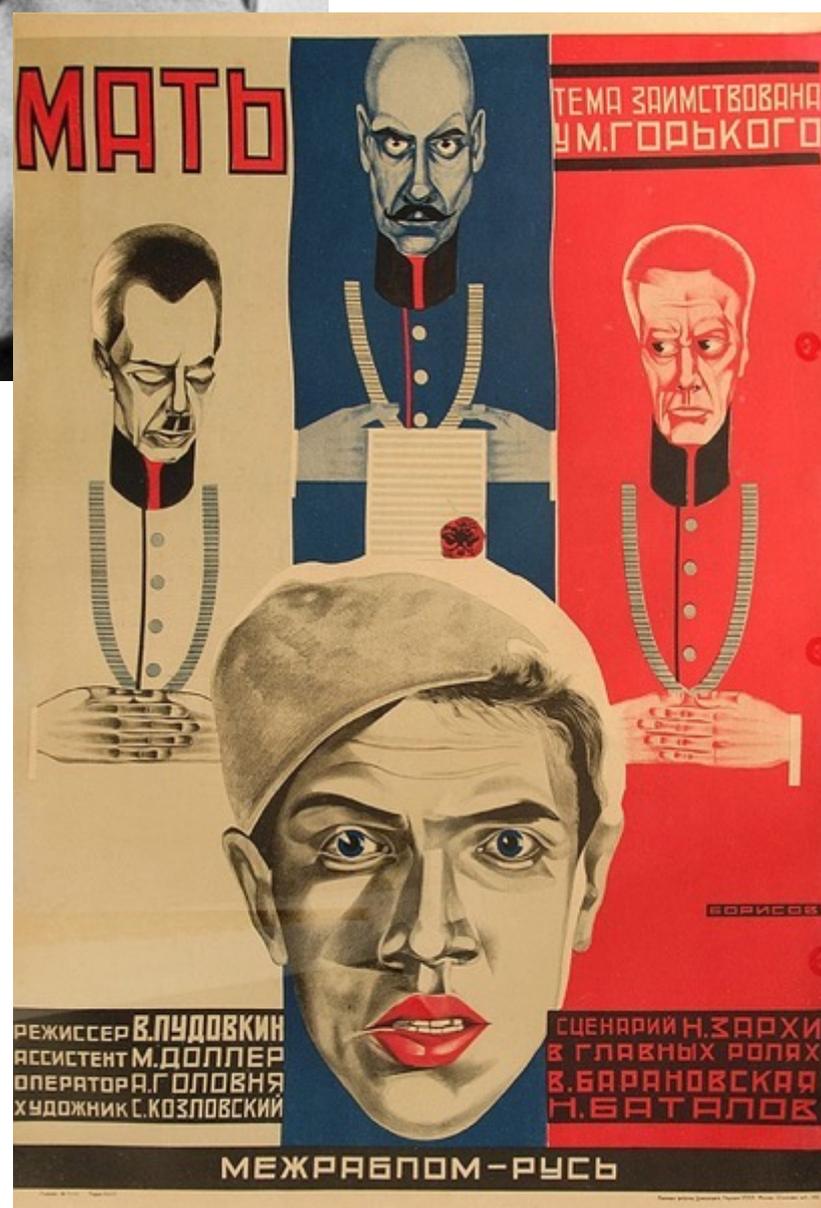

Всеволод Пудовкин

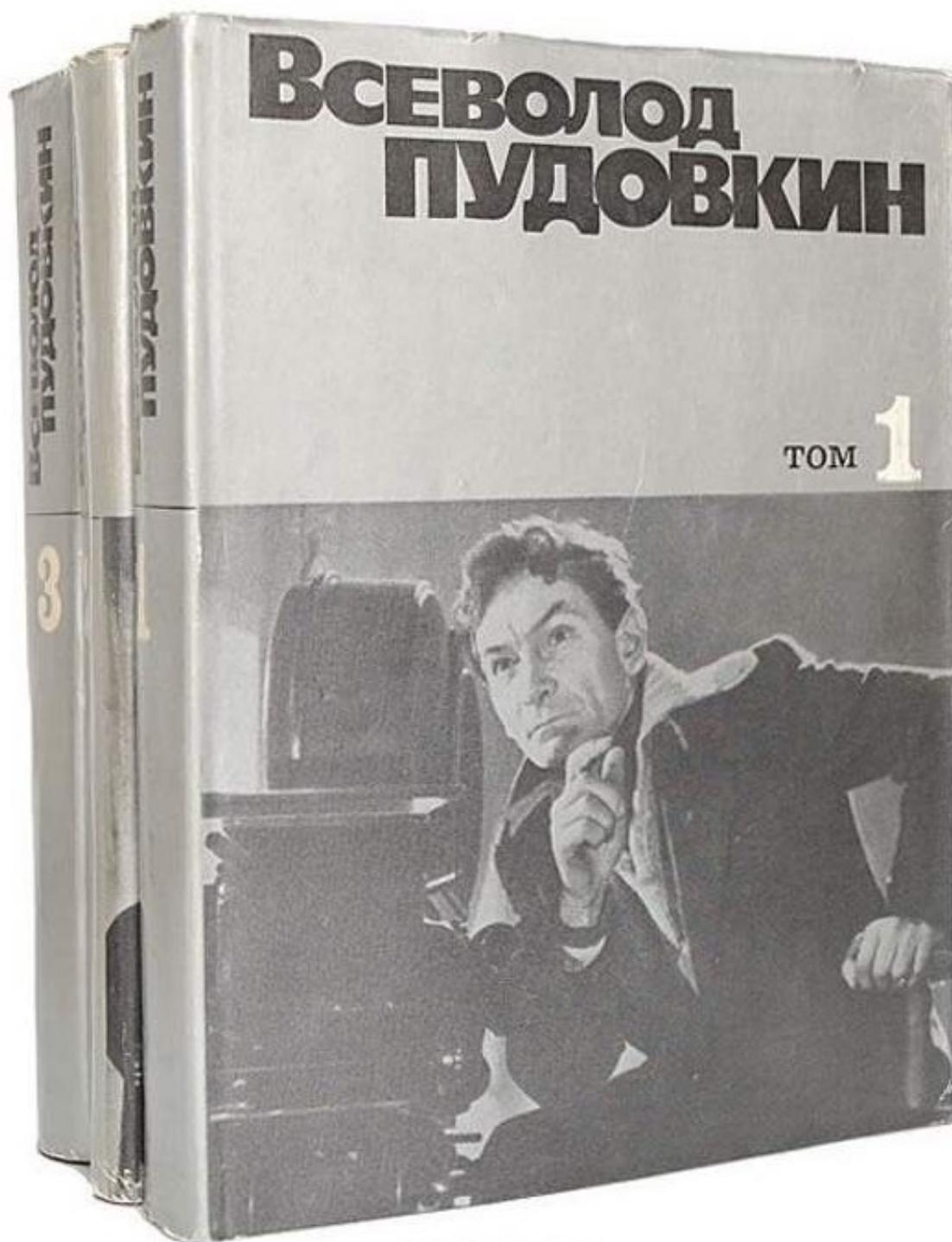

Мать,
1926

Конец
Санкт-
Петербурга,
1927

Хичкок

Кинорежиссер и киноматериал, 1926

Будущее звуковой фильмы, 1928

Эйзенштейн

Пудовкин

Александров

Путевка
В ЖИЗНЬ,
1931

ФЭКС

фабрика эксцентрического актера

Леонид Трауберг, Григорий Козинцев

Эксцентризм

«МОНТАЖ АТТРАКЦИОНОВ»

МИНУС ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

ШИНЕЛЬ

КИНО-ПОВЕСТЬ В МАНЕРЕ ГОГОЛЯ

СЦЕНАРИЙ ЮРИЯ ТЫТЯНОВА

ОПЕРАТОР А. МОСКВИН

В РОЛИ АКАКИЯ АКАКНЕВИЧА

ПОСТАНОВКА РЕЖИССЕРОВ

ГРИГОРИЯ КОЗИНЦОВА И

ЛЕОНИДА ТРАУБЕРГА

А. КОСТРЫЧКИН

Шинель,
1926

<https://disk.yandex.ru/i/W0YEVx8daeO4bQ>

Александр Довженко

Режиссер и поэт

Арсенал,
1929

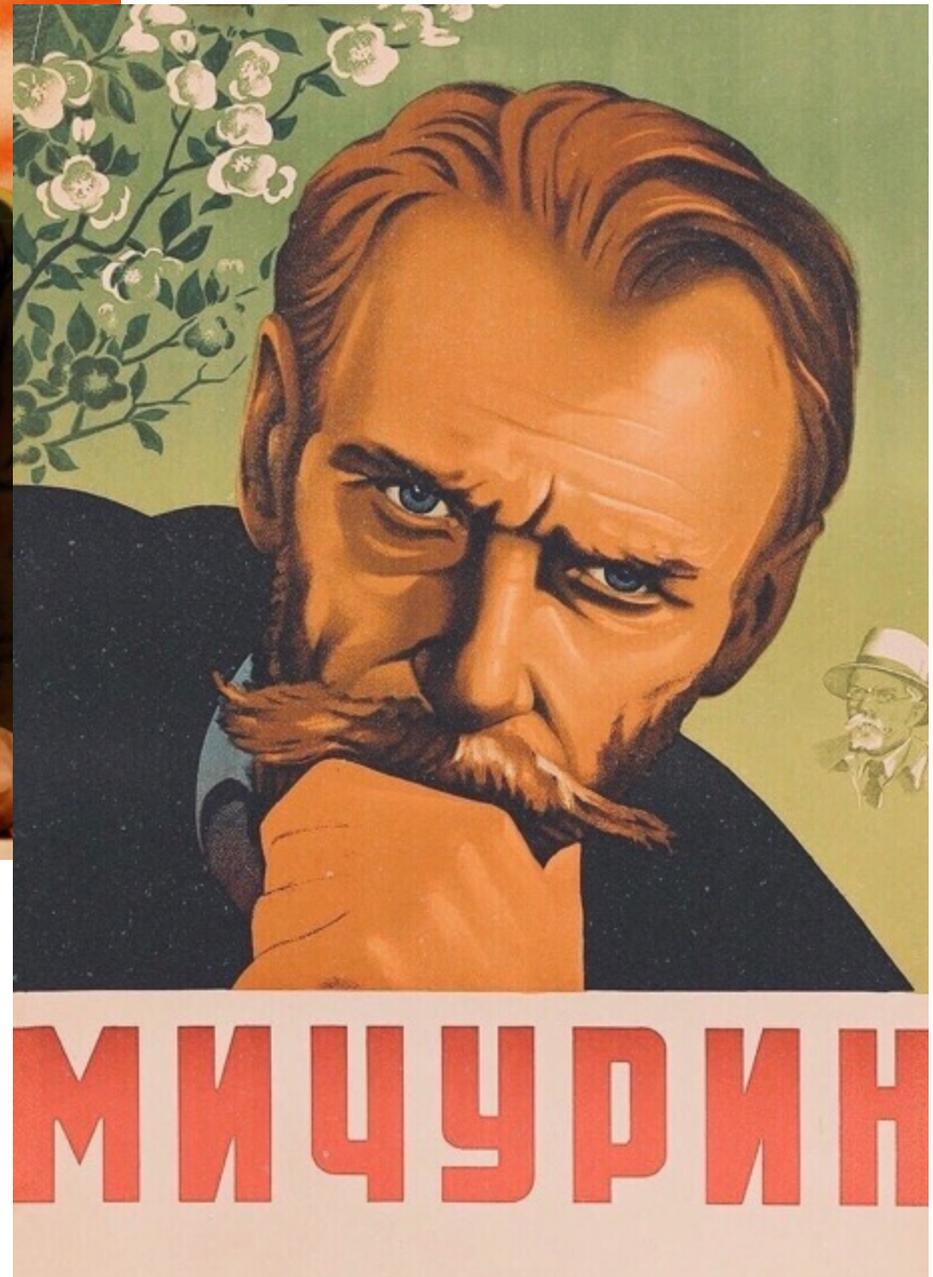
Земля,
1930

1935

1939

1948

Александр Медведкин

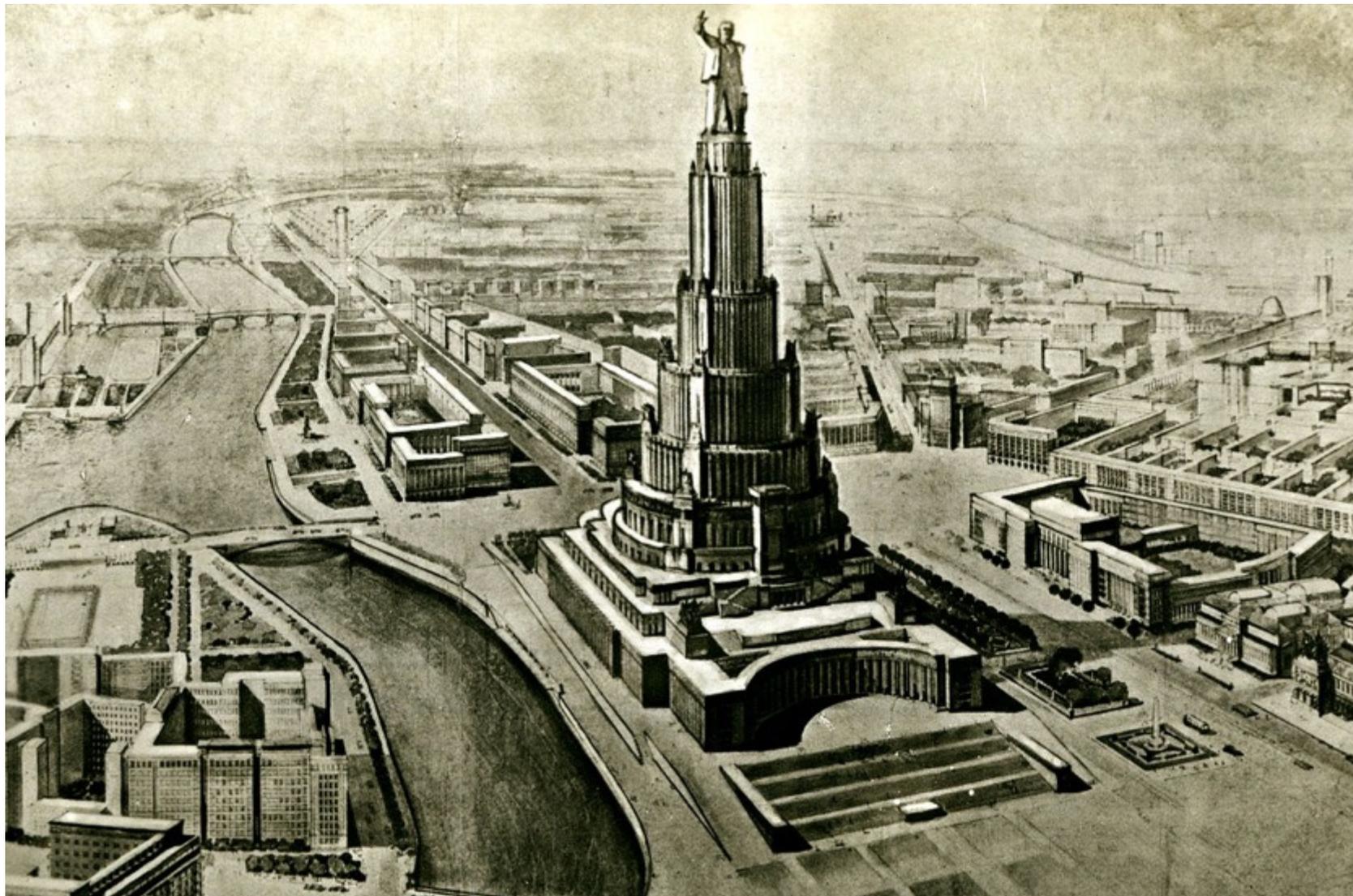

1931

КИНО-КОМЕДИЯ
Автор-режиссер А. МЕДВЕДНИН
Оператор Глеб ТРОЯНСКИЙ
В главных ролях:
Засл. арт: республики Е. ЕГОРОВА
Артисты П. ЗИНОВЬЕВ В. УСПЕНСКИЙ и др.
Пр-во Московск. КИНОКОМБИНАТА

1934

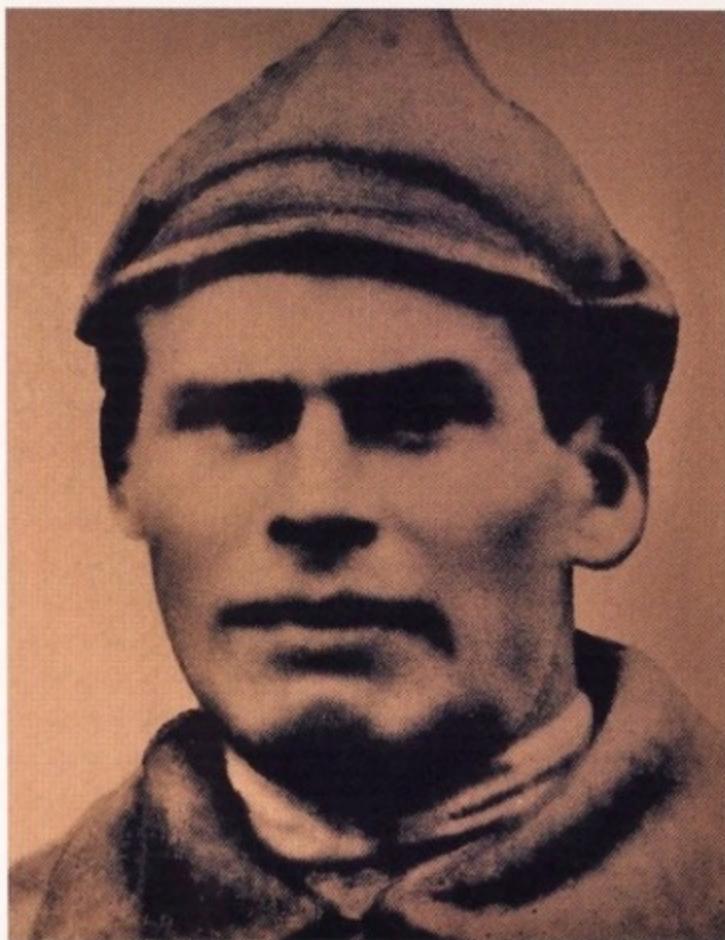

Новая Москва,
1938

ALEXANDRE MEDVEDKINE

LE TOMBEAU
D'ALEXANDRE

LE BONHEUR

NIKOLAI IZVOLOV
GUILLAUME-EN-EGYPTE
CHRIS MARKER

1992

Соцреализм

«**Социалистический реализм**, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения **действительности в её революционном развитии**. Причём правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей **идейной переделки и воспитания** в духе социализма».

**«Жить стало лучше,
жить стало веселее...»**

Аркадий Пластов
Колхозный праздник, 1937

Встречный,
1932

Чапаев,
1934

Кубанские
казаки, 1949

1946

Выставка «Логос: голос конструктивизма»

Центр «Зотов»
Москва, Ходынская улица, 2 стр. 1

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

