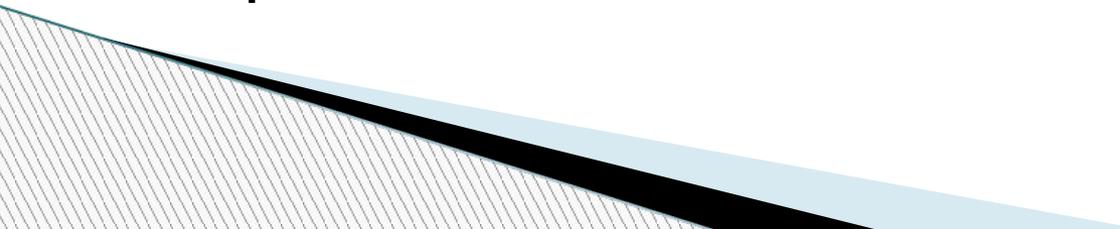


# Современные аудиовизуальной КОММУНИКАЦИИ Часть 1. История

*Раздел дисциплины  
«История и теория медиа».  
Курс лекций*  
Проф. А.Г. Качкаева,  
НИУ ВШЭ,  
2017

# План презентации

- ▣ Раздел 1. Понятия и терминология
  - ▣ Раздел 2. Почему аудиовизуальная коммуникация не могла не родиться?
  - ▣ Раздел 3. «Великий немой» и «газета без бумаг и расстояний». Радио и кино первой половины XX века, экспериментальный этап развития ТВ
  - ▣ Раздел 4. Движение к массам. Кино, радио, телевидение во Второй мировой войне. Пропаганда
- 

# РАЗДЕЛ 1.

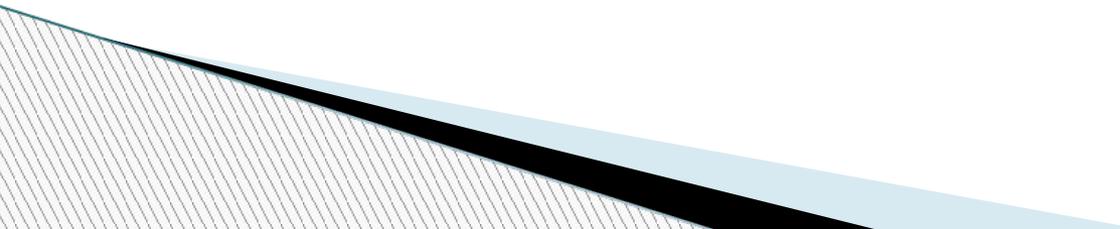
## Понятия и терминология

- ▣ **Коммуникация** – «социальный процесс (ритуал, порядок) через сообщение»
- ▣ **Медиа** – medium (лат.), средство, посредник... (XV-XVII вв)
- ▣ **Коммуникация** – (лат.) - делать общим, связывать (XUV)
- ▣ **Масс-медиа** – средства массовой информации, массовая коммуникация – процесс передачи информации одновременно группе лиц с помощью технических средств
- ▣ **Искусство** – тоже частный случай вида коммуникация, но не всякая коммуникация – искусство (важны – и эстетическая, и коммуникационная природа)

# Пространство «лайков» и «смайлов»



# Формы коммуникации, медиа и аудиовизуальность

- Основные формы коммуникации - жест, изображение, речь, письменность
  - Изображение и эволюция изображения
  - Звук и музыки как формы коммуникации
  - Образ в аудиовизуальной коммуникации
- 

# Медиа и аудиовизуальность

- Пять натуральных медиа: слух, зрение, осязание, обоняние, вкус, с помощью которых у человека складывается субъективная картина мира.
- Развитие медиа неразрывно связано с научно-техническим прогрессом, История медиа-изобретений выглядит примерно так:
  - приблизительно 1 50000 лет назад возник язык и устная речь
  - около 1000 г. до н.э. появился алфавит
  - в 1457 г. Гутенберг изобрел печатный станок
  - в XX веке появились электронные медиа
  - к концу XX века — цифровые медиа
  - 10 лет назад появился айфон (2007)

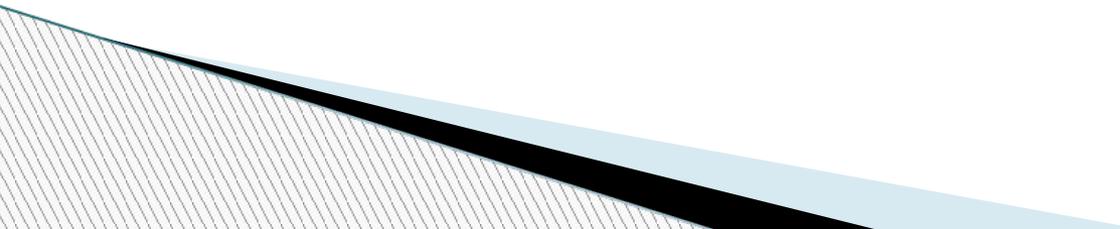
# Жорж Элгози

- *«Два величайших изобретения в истории: книгопечатание, усадившее нас за книги, и телевидение, оторвавшее нас от НИХ»*

## Раздел 2.

# Почему аудиовизуальная коммуникация не могла не родиться?

### Факторы:

- Технические
  - Экономические
  - Социальные
  - Культурные
- 

# Начало конца монополии слова

- ▣ **30-50-е годы XIX в.** – изобретение, совершенствование и проникновение фотографии в журналистскую деятельность. Вторая половина XIX в. – начало фотожурналистики.
- ▣ Французы Ньепс и Дагер – изобретение дагеротипии – перенос фотоснимка на бумажный носитель
- ▣ Фонограф (1877) американца Томаса Эдисона – «консервирует» звук. Кинетоскоп (1893) – статическая фотография ожила

# Гениальные предшественники аудиовизуального бума

- ▣ Декабрь 1895г. – дата рождения кинематографа (братья Лук и Огюст Люмьеры). Скачок от индивидуального потребления к «массовому» («киносеанс»)
- ▣ 1895г. – изобретение радио (радиотелеграфа). Попов и Маркони. Радиотелефония. Ли Де Форест и его радиолампа (10-е гг. XX в.). Первые радиотрансляции (США), концертные программы классической музыки.
- ▣ 1902г. – рождение экранной информации (братья Патэ и их «Патэ-журналь»).
- ▣ 10-е годы XX в. – начало формирования экранного языка как нового искусства и способа освоения (отражения) сочиненного (сыгранного) и реального материала. Дэвид Уарк Гриффит.

# Кино: «мы и с угольщиками и королями»

Однажды 1916 году ....

<https://project1917.ru/posts/5102###post>

1917 Свободная история

17.12.16

18.12.16

19.12.16

20.12.16

21.12.16

Сегодня

Южеты

ерои

ид по Романовым

о проекте



мое интересное  
рchte и соцсетях:

mail



Цесаревич Алексей

Могилев, Ставка



Вечером были в кинема. «Таинственная рука» открылась. Лег рано.

# Как техника связана с восприятием?

- ▣ **Техника кино основана на двух процессах**
- ▣ Оптико-химический процесс моментального фотоизображения объекта съемки на гибкой целлулоидной пленке
- ▣ Персистенция – способность наших органов чувств какое-то время сохранять ощущение, вызванное внешними раздражителями (24 кадра в секунду передачи неподвижных изображений создает иллюзию движения)

# Визуальность и фотография



Борис Игнатович. «У Эрмитажа», 1931

# Визуальность и язык кино движение/черное и белое/свет/

Политый поливальщик,  
Люмьер, 1895



Нетерпимость. Гриффит (1916)

<http://tfilm.club/10478-neterpimost.html>



Стачка, Эйзенштейн (1925)

[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AStrike\\_\(1925\).webm](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AStrike_(1925).webm)



**Раздел 3.**  
**Радио, кино (первая**  
**треть XX века). ТВ**  
**Экспериментальный**  
**этап**



# Расцвет «великого немого» (1916-1928) и звукового кино (1928-1940)

- ▣ Объединяющий экран. Кино, власть и бизнес
- ▣ Создание экранной («образной») публицистики: Роберт Флаэрти и Дзига Вертов. 20-е гг. – возникновение и формирование трех ее основных направлений: «киноправда» Дз.Вертова, историко-монтажное кино Эсфири Шуб и сценарный фильм Виктора Турина
- ▣ Мировое влияние Вертова: забвение его на родине, в СССР, и последователи его и ученики за рубежом (Франция, Англия, Польша, США и др.)
- ▣ Американская (Гриффит) и советская (Эйзенштейн) школы монтажа, т.е. осмысления и экранного воплощения материала

# Анимация и спецэффекты

<https://www.youtube.com/watch?v=0ri72kN4Fiw> -

Старевич. Рождество обитателей леса (1913)



# «Русский авангард» как феномен искусство XX века

фотоискусства: 1922



«**Мы**» исключаем временно человека как объект киносъёмки за его неумение руководить своими движениями.

Мы открытым лицом к осознанию машинного ритма, восторга механического труда, восприятию красоты химических процессов, поем землетрясения, слагаем кинопоэмы пламени и электростанциям, восторгаемся движениями комет и метеоров и ослепляющими звездами жестами прожекторов.

Каждый любящий свое искусство ищет сущности своей техники.

Развинченными нервами кинематографии нужна суровая система точных движений.

Метр, темп, род движения, его точное расположение по отношению к осям координат кадра, а может, и к мировым осям координат (три измерения + четвертое - время), должны быть учтены и изучены каждым творящим в области кино.

Необходимость, точность и скорость - три требования к движению, достойному съёмки и проекции.

Геометрический экстракт движения захватывающей сменой изображений - требования к монтажу.

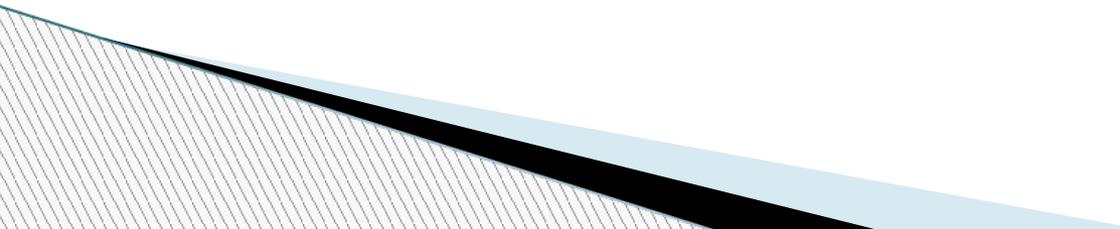
**Манифест киноков «Мы» (1922)**

<http://megogo.net/ru/view/17806-chelovek-s-kinoapparatom.html>

# Теории монтажа

- В современном англ три термина — *montage* (букв. «монтаж»), *editing* (букв. «редактура») и *cutting* (от слова «резать»). М - процесс сборки единого целого из звука и изображения на конечном этапе кинопроизводства
- *Cutting* старше остальных. Согласно ранним учебникам кино, резать картину значит удалять лишнее, *editing* первоначально относилось к сценариям (из издательской практики). Термин (как и *continuity* — «номерной» сценарий) вошел в язык в начале 1910 х годов, когда разбивка на сцены и их последовательное соединение входило в обязанности сценариста, а не режиссера и монтажера
- Употребляют в двух смыслах: когда речь идет о серии кадров, демонстрирующей скачок во времени действия, или когда имеют в виду теоретический аспект понятия. Это слово проникло в английский из французского языка через русский и вошло в обиход в 1920-е годы

# Советская теория монтажа

- ▣ 7 имен: Лев Кулешов, Дзига Вертов, Всеволод Пудовкин, Сергей Эйзенштейн.  
литературоведы, о кино — Виктор Шкловский, Борис Эйхенбаум, Юрий Тынянова
  - ▣ Все связаны с авангардными движениями: футуризмом в поэзии, конструктивизмом в искусстве или формализмом в науке
  - ▣ Почему монтажный бум случился именно в России и именно после войны?
- 

# Монтаж аттракционов (1923)

интеллектуальный/динамическая форма – процесс мышления/ теория пафоса и экстаза/конфликт



Кадры из кинофильма «Октябрь» (1927): Антонов-Овсеенко объявляет о

Эйзенштейн в своем фильме «Октябрь» для большего эффекта дал, по сути, совершенно нелепый кадр: он заставил Антонова-Овсеенко объявить о низложении временного правительства, вскочив на стол, вокруг которого стояли низложенные министры и красногвардейцы. Из мемуаров Антонова-Овсеенко известно, что он после в Праге, где он был советским послом, не мог никого убедить, что он никогда на стол не вскакивал, а мальчишки бегали за ним с криком: «Вот пан, который вскочил на стол!» Фильм *создал исторический факт* [цит. по: Трунин 2013: 228].

“ ...Что касается Эйзенштейна, то очень плохо отношусь к этому деятелю. Он был очень талантлив, но до мозга костей авангардист в худшем смысле, то есть признавал художественный прием и был совершенно равнодушен к истине и морали [Лотман 1997: 106].

“ Не могу не сознаться, что Эйзенштейн мне эмоционально очень чужд, да и кинематограф его мне порой тяжело смотреть. Это не отменяет того, что, на мой взгляд, Вам блестяще удалось показать его место в том общем движении научной мысли 1920-х — 1930-х гг., которое закономерно привело к созданию в России семиотической теории [Лотман 1997: 664].

“ У художника должна быть в структуре текста какая-то единица, которая не истолковывается до конца, — нечто, что еще достраивается. Если он понят автором до конца, а тем более читателем до конца, то с этим текстом нечего делать. Я думаю, что в значительной мере не только у Эйзенштейна (но у него — как у человека блестящего таланта — одного из крупнейших деятелей 30-х годов, может быть, это выявилось с большим блеском) — это стремление к организации текста до конца. Между тем, для того, чтобы структура текста была значимой, она должна быть недостроена в каких-то звеньях, в какой-то мере не понятая зрителем и, может быть, автором. По крайней мере, должен быть некоторый структурный резерв на дальнейший рост текста. Я думаю, что автор не может все знать <...>. Ему дается некоторое право не все до конца знать, то есть искать, потому что, если все уже найдено, то тогда идет иллюстрация [Лотман 1968: 13—14].

# Велимир Хлебников. Осень 1921

## РАДИО БУДУЩЕГО

- ▣ **Радио будущего** - главное дерево сознания - откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество...Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем.
- ▣ **Радиочитальни** Эти книги улиц - читальни Радио!
- ▣ **Радиоаудитории** Железный рот самогласа пойманную и переданную ему зыбь молнии превратил в громкую разговорную речь, в пение и человеческое слово.
- ▣ **Радио и выставки** Это Радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню участницей выставки художественных холстов далекой столицы. Если раньше Радио было мировым слухом, теперь оно глаза, для которых нет расстояния.
- ▣ **Радиоклубы**
- ▣ **Великий чародей** И вот научились передавать вкусовые ощущения - к простому, грубому, хотя и здоровому, обеду Радио бросит лучами вкусовой сон, призрак совершенно других вкусовых ощущений. Люди будут пить воду, но им покажется, что перед ними вино. Сытый и простой обед оденет личину роскошного пира...Это даст Радио еще большую власть над сознанием страны...Даже запахи будут в будущем покорны воле Радио: глубокой зимой медовый запах липы, смешанный с запахом снега, будет настоящим подарком Радио стране. Современные врачи лечат внушением на расстоянии по проволоке. И далее: Известно, что некоторые звуки, как ля и си, поднимают мышечную способность, иногда в шестьдесят четыре раза, сгущая ее на некоторый промежуток времени. И наконец, - в руки Радио переходит постановка народного образования. Верховный совет наук будет рассылать уроки и чтение для всех училищ страны - как высших, так и низших. Учитель будет только спутником во время этих чтений... Так Радио скует непрерывные звенья мировой души и сольет человечество

# Бертольт Брехт. Теория радио 1927-1932

- «последующие поколения с удивлением бы увидели бы, как каста людей, получившая возможность сказать всему земному шару то, что она имеет сказать, одновременно дала всемирно увидеть, что ей нечего сказать... Плохо человек, у которого есть, что сказать, но у которого нет слушателей. Еще хуже слушателям, когда нет человека, который мог бы им что-то сказать»
- Радиопостановка : не развлекать, а обучать
- «то был колоссальный триумф техники: венский вальс и кулинарные рецепты отныне доступны всемирно»
- Статьи:
- Радио – допотопное изобретение? Предложения для директора радиовещания. Радио как коммуникативный аппарат (функции радиовещания)

# Телевидение. Экспериментальный этап

- 1900 – впервые употреблено слово «телевидение» (Константин Перски, штабс-капитан), I Международный конгресс по электричеству в Париже
- Передача изображения на расстояние. Павел Нипков и Борис Розинг – родоначальники двух подходов, двух направлений поиска: «механическое» и электронное дальновидение (Fernsehen)
- Причины и следствия ставки на “механическое” ТВ в нашей стране.

# Раздел 4. Движение к массам

- ▣ Окончательная победа электронного ТВ во второй половине 30-х гг. XX в.
- ▣ Германия, Великобритания, СССР – передовые теледержавы того времени. Особая роль и причины достижений гитлеровской Германии в области ТВ: Олимпиада – 1936 и развитие электронной техники и технологии
- ▣ Авангард и тоталитаризм
- ▣ <https://www.youtube.com/watch?v=ZJClNv1OCLA>

# АВАНГАРД И ТОТАЛИТАРИЗМ

- «Русские» и «немцы» в культурах: от Петра и «русских царей» до Гончарова /Манна и Рильке/Пастернака/Цветаевой
- В немецком и русском искусстве обострились социальные идеи (неоклассика/национальная романтика/ рационализм и визионерство)
- В Германии и России авангард, доказавший во всем мире множественность искусства, пример «другого искусства», дошел до высочайшего градуса политизации ( интерес к вещам, инженерному, новой духовной субстанцией).
- Конструктивизм везде/ формотворчество/интернациональность стиля:  
1910 – е – годы симметрично – футуризм;  
после 1918 – в Германии дадаизм, полный отчаяний, в СовРоссии – кричащее агитационное искусство (худ, публицистика).  
Плакат/монументальная пропаганда/пролетарский театр/социальная архитектура/революционное кино и литература

**Искусству авангарда в двух странах выпала не эволюция, а катастрофа**

# Художник, «заказ» и пропаганда

- ▣ Эйзенштейн/Вертов/Довженко – работали в система «партийного заказа»
- ▣ **Эйзенштейн:** Идея и реклама - Великая страна. Масса (народ) – идеальный герой (Стачка, Броненосец Потемкин, Октябрь). «Великая революция». Экспрессиные идеологические приемы (съемочные/монтажные)
- ▣ **Вертов:** строгость построения (как архитектура); поэтика предмета (новая жизнь, новый образ жизни – новая вещественность) . Киноправда – до 1925,»Шагай, совет!», «11»: Шестая часть мира», «Человек с киноаппартом» (1929) . Борется проопагандист и художник, для которого стиль и есть взгляд на жизнь

# «Человек с киноаппаратом»

- «...Особый опыт КИНО-ПЕРЕДАЧИ видимых явлений... Экспериментальная работа по созданию международного языка кино...на основе его полного отделения от языка театра и литературы...»
- Отрицал сценарий... «жизнь врасплох»...
- Пластическое чутье, поразительная изобретательность, новый взгляд на мир через технологическое приспособление

<https://www.youtube.com/watch?v=ibhXQsZBT8k>

# АВАНГАРД И ТОТАЛИТАРИЗМ

- А – «культуробольшевизм» в Германии и «буржуазный формализм» в СССР
- Власти в обеих странах сочла А непригодным для манипулирования МС (слишком непредсказуемый, идея жизнестроения). А – явление искусства.
- У тоталитаризма – свое искусство, действующее как один из институтов действующей власти («страшное онемение жизни» – Н. Гоголь). Ничего не создается заново. **«Сакральность»**. Придавал идейный смысл традиционным жанрам. Деспотическая власть вдохновлялась идеями «большого стиля»/монументализм с пафосом сверхъестественного и всеобщностью массового воздействия (расцветают надежные, классические исс-ва: доктрина соцреализма /неоклассика и национальный романтизм –художественный идеал рейха)



# Кино и пропаганда





# «ЦИРК»: кинокомедия и идеология ...и при чем тут Голливуд

- Фрагмент с Михоэлсом  
<https://www.youtube.com/watch?v=jyzBOxODV90>
- Широка страна... фрагмент финала картины  
[https://www.youtube.com/watch?v=KISGSGi\\_eno](https://www.youtube.com/watch?v=KISGSGi_eno)

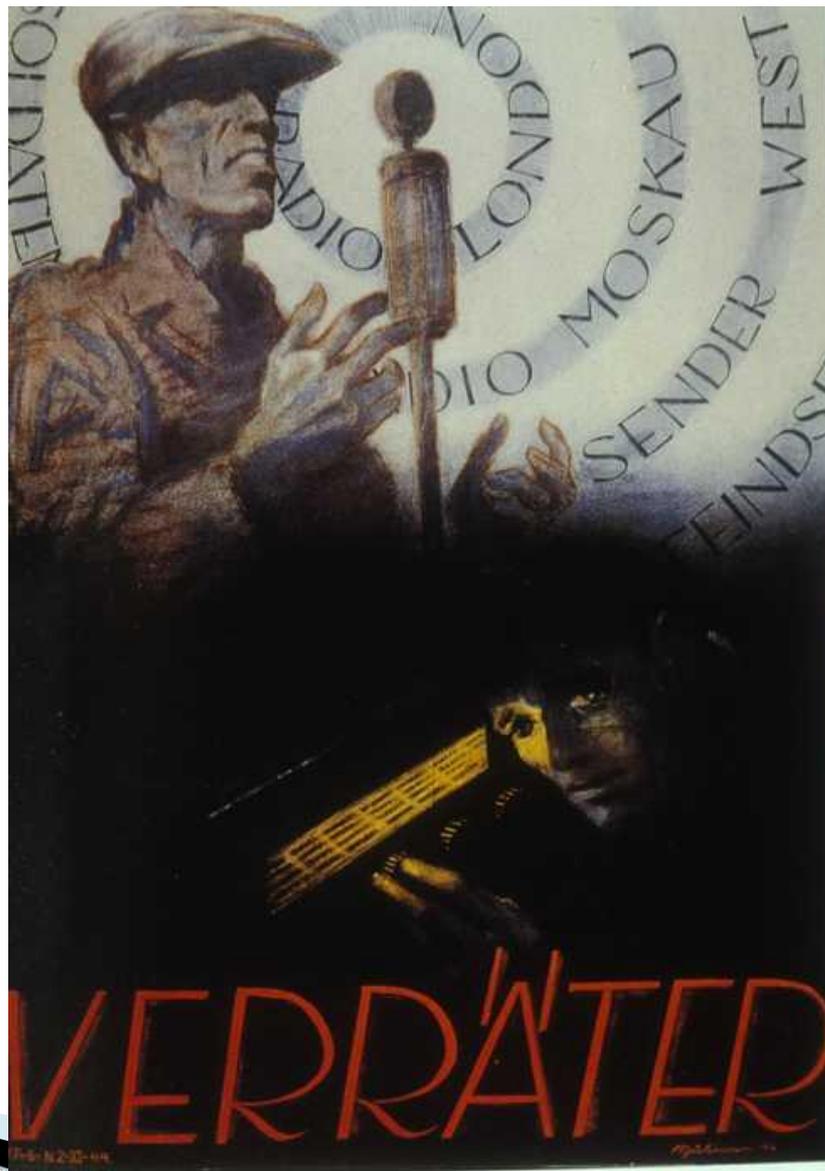




# РАДИО ЛЕНИНГРАДА

- Более 1 тыс. громкоговорителей, 400 тыс. радиоточек.
- метроном звучал с замедленным ритмом 50–55 тактов в минуту. *Сеть была включена круглосуточно*
- По приказу штаба МПВО дежурный Центральной станции радиосети прерывал вещание программы, включал электропроигрыватель с грамзаписью текста тревоги. Эту запись дополняло 400 электросирен.
- По окончании грамзаписи включался метроном с учащенным ритмом 160–180 тактов в минуту. Когда опасность миновала, по приказу штаба вновь включался электропроигрыватель, на улицах и в домах раздавался сигнал отбоя тревоги, сопровождающийся звуками фанфар
- <http://www.leningradpobeda.ru/radio-blokadnogo-leningrada/20/>

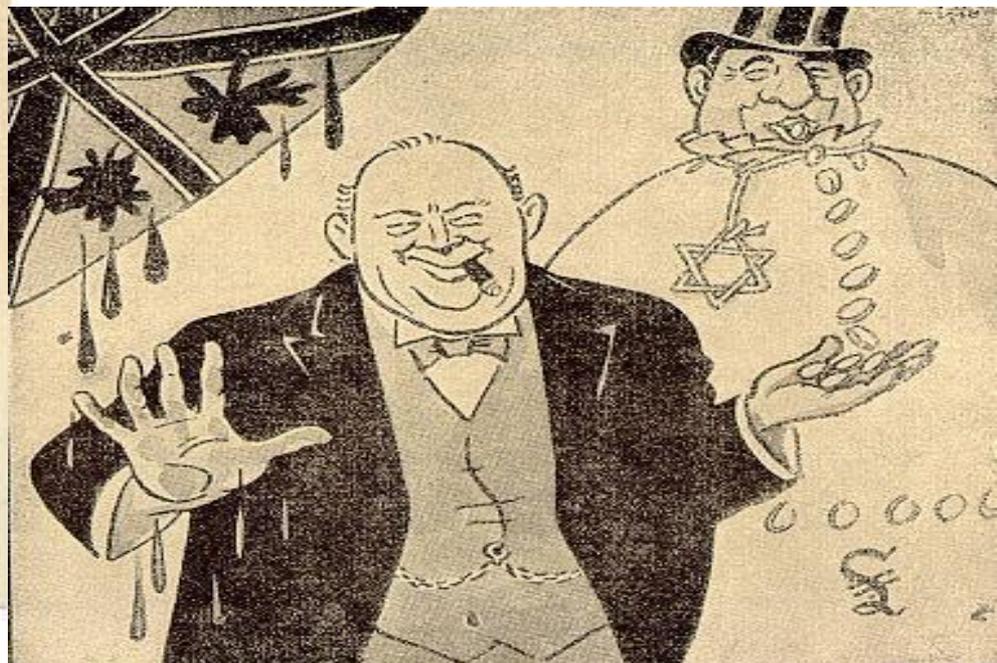
# Радиопропаганда



# Из обращения Гитлера к немецкому народу (Берлин 22 июня 1941 года)

- ▣ «Уже более двух десятилетий еврейско-большевистские власти из Москвы предпринимают попытки поджечь не только Германию, но и всю Европу
- ▣.
- ▣ ...Я пытался достичь нового социалистического порядка в Германии, который бы не только ликвидировал безработицу, но и приносил трудящимся больше прибыли от их труда, планомерного устранения сословных и классовых различий и создания действительно народного государства, не имеющего подобного нигде в мире.
- ▣ ...Являясь ответственным фюрером германского рейха, а также представителем европейской культуры и цивилизации, я занял, глубоко сознавая свою ответственность, единственно правильную позицию — выступить против заговора еврейских и англосаксонских подстрекателей войны и еврейских правителей большевистского центра в Москве.
- ▣ ...Наши задачи — разгромить большевистские вооруженные силы, а само государство — уничтожить!»

# Психологические ошибки



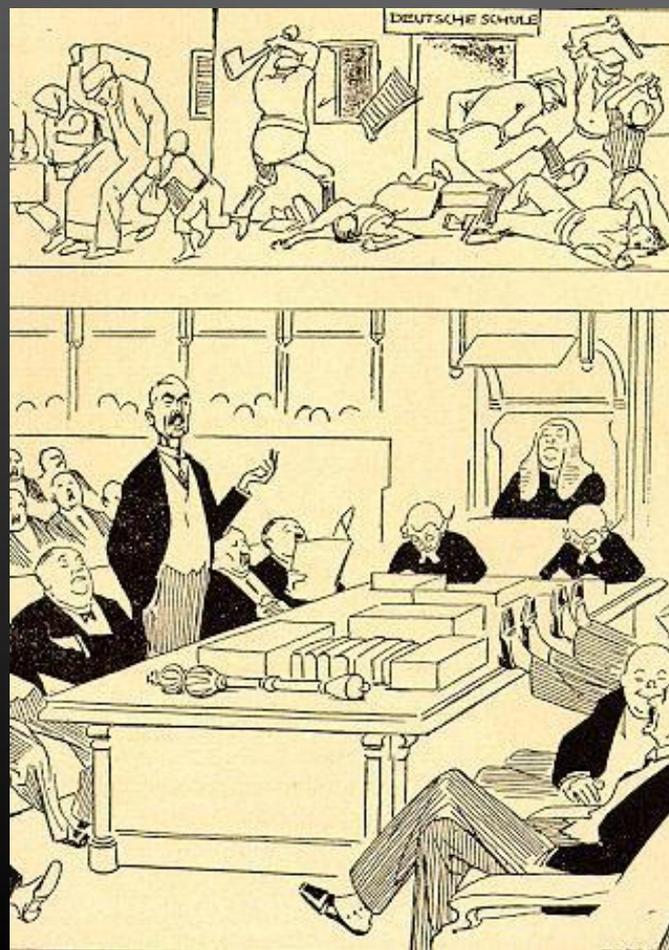
Плакат: мы малоимущие

Материалы против  
Союзников имели  
откровенно  
националистический  
характер

# Первый этап: пропаганда успеха



Адольф Гитлер — это победа



Пропаганда необходимости войны

# Второй этап: пропаганда путем анализа ошибок



Победа любой ценой



Поход против большевизма

# Третий этап: пропаганда путем внушения страха

**Ein Hetzer plaudert aus der Schule!-:**

Stafford Cripps, Churchills bisheriger Botschafter in Moskau, erklärte kürzlich in einer Ansprache:

**„Die Bolschewisten haben das moralische Recht, Deutschland zu erobern, um an dem deutschen Volke das verdiente Strafgericht zu vollziehen!“ —**

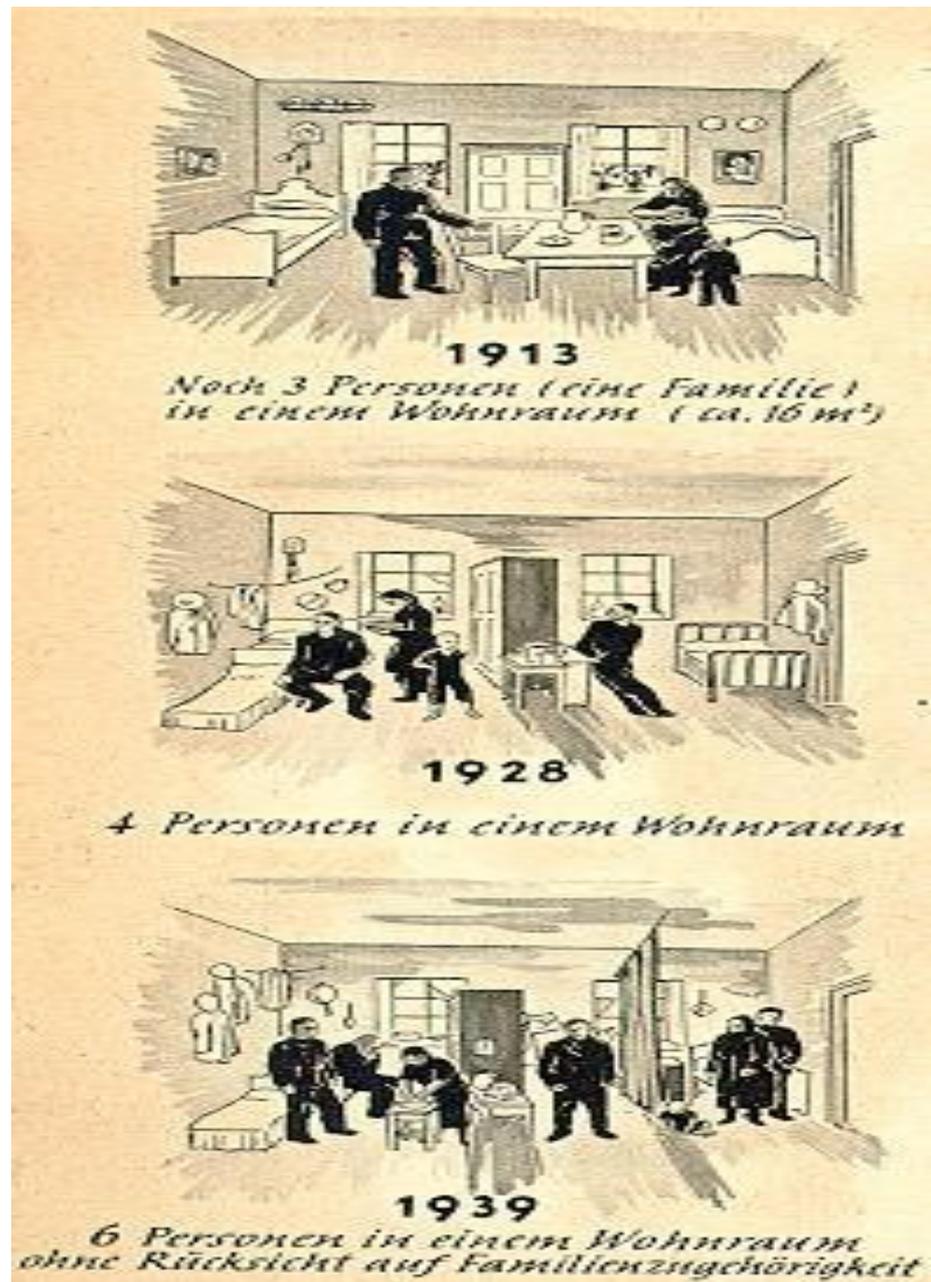


Das ist das erneute Eingeständnis dessen, daß die jüdisch-plutokratischen Kriegsverbrecher in England und Amerika ihren bolschewistischen Komplizen für den Fall ihres gemeinsamen Sieges Deutschland - und damit ganz Europa - als Beute versprochen haben! — Die Stunde der Abrechnung wird auch für die Crippse und Konsorten noch schlagen!!

Parole der Woche Nr. 511942 / Zentralverlag der NSDAP., München 0155

Цитата британского посла в Москве: Россия имеет моральное право завоевать Германию

# Победа или Сибирь!



Фрагмент из книги «Большевицкий рай»

# Фотохроника и «фото на память»



# Фотохроника и кинохроника



**ВОПРОСЫ?**

