

Кино

Кино и фотография

Фотография и реальность

Кино и реальность

Эстетические корни кино и фотографии в XIX веке

Специфика кино: индустрия

Институция кино

Кино и психоанализ

Корни киноэстетики

Открытие самоценной значимости внешнего мира

Пейзажная живопись (landscape painting) и топографическая живопись (topographical painting)

Механическая фиксация природы

Идея точности и познания

Микеланджело о фламандском топографическом пейзаже

"Во Фландрии они рисуют только для того, чтобы обмануть внешнее зрение, рисуют вещи, которые нравятся и о которых плохо не скажешь. Их полотна состоят из камней, кирпичей и строительного раствора, полевой травы, теней от деревьев, мостов и рек, которые они называют пейзажами, а также из маленьких человеческих фигурок, разбросанных тут и там. И все это, хотя и может понравиться кое-кому, в действительности сделано без смысла, без симметрии и пропорций, без тщательного выбора и отбора".

Фотография – репрезентация природы без посредника (объективность)

Ф. Леметр пишет Ниепсу, создателю фотографии (12 окт. 1829): "Ваш снимок с натуры <... > доставил мне огромное удовольствие; в особенности если подумать, что это - воспроизведение с натуры, без какого-либо другого вмешательства рук, кроме как на заготовку всего, что нужно для его получения...".

Парижский художник диорам и изобретатель Ж. М. Дагерр пишет Ниепсу (15 ноября 1829): "... помощь резца, станет необходима только в том случае, если окажется невозможным достигнуть успеха иным способом; в самом деле, как только окажется неизбежным привлечь искусство гравера, изобретение теряет весь свой интерес. *У природы есть свои наивности, и следует всемерно остерегаться их разрушить...*".

Шарль Бодлер: «абсолютное искусство»

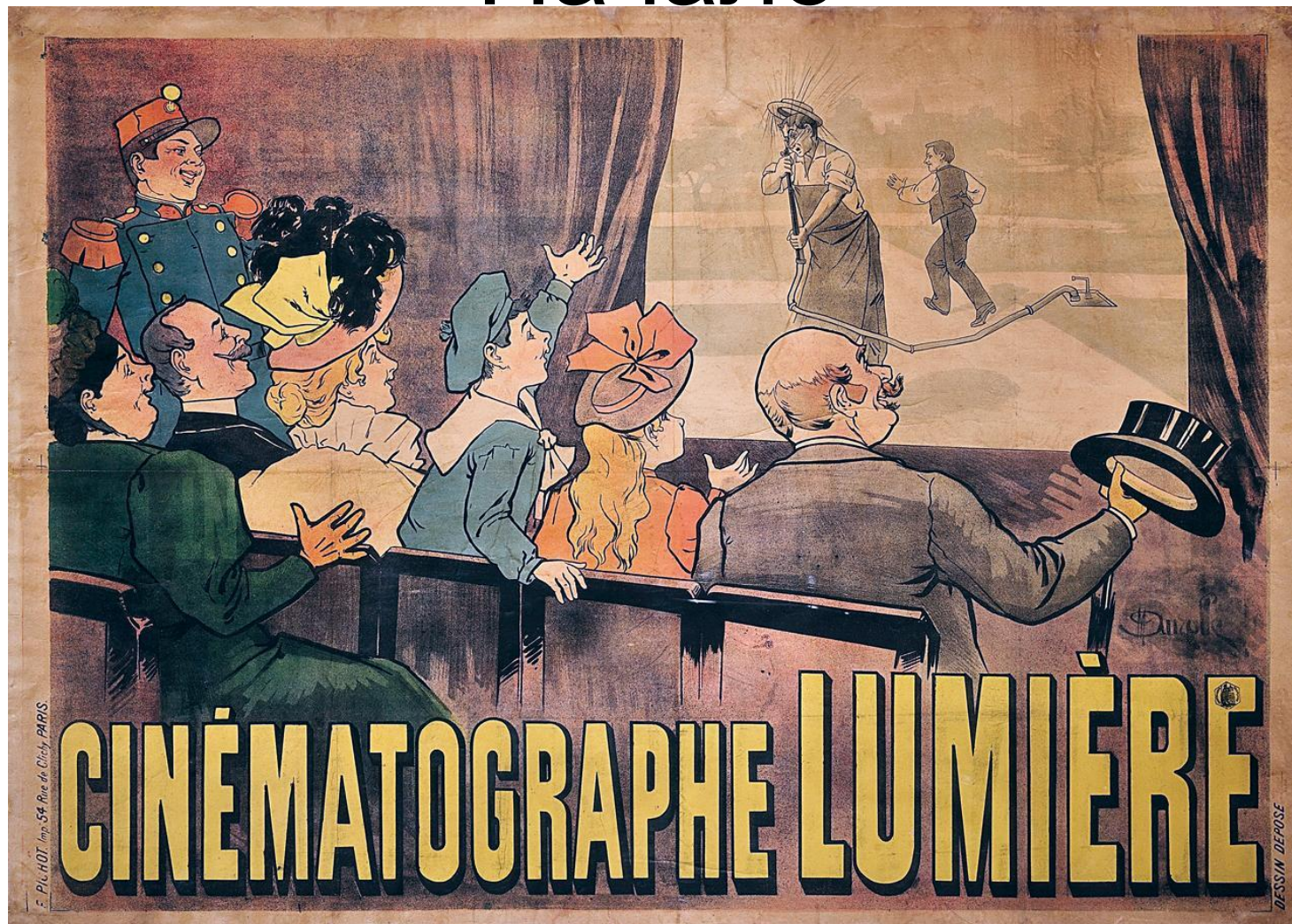
Салон 1859 года": "Сегодняшнее кредо светских людей, особенно во Франции (и я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь посмел утверждать противное), таково: "Я верю в природу и только в природу (для этого есть все основания). Я верю, что искусство может быть лишь точным воспроизведением природы <... >. А потому изобретение, которое даст нам результат идентичный природе, будет абсолютным искусством. Мстительный Бог удовлетворил желания этой массы. Дагерр стал ее Мессией. И тогда она сказала себе: "Поскольку фотография дает нам все желаемые гарантии точности (они верят в это, безумцы!), искусство -это фотография" ²⁶.

Париж 1850-е годы: реалисты

Этьенн-Жан Делекрюз так описывает глаз нового художника-"натуралиста": он "превращен в своего рода дагерротип, который без участия воли, вкуса, сознания подчиняет себя видимости вещей, какими бы они ни были, и механически регистрирует их изображения».

Художник-академист и критик Анри Делаборд (1856): "Вместо того, чтобы давать нам правдивое изображение, фотография предлагает нам грубую реальность <... >. Она производит грустные отпечатки с человеческих существ, отпечатки, лишенные стили <... >. Ее изображения никогда не смогут рассматриваться как абсолютные типы" ²³. Представление о том, что природа выражает свои закономерности в "абсолютных типах", просуществует еще очень долго и доживет до кинематографа с его поисками типажа.

Начало

Что такое кинематограф – искусство или механическое средство воспроизведения реальности?

О. Уинтер «Кинематограф»

«Изображение меняется, но результат его неизменен - пугающее впечатление жизни, но жизни, отличающейся от нашей... Мозги и глаз работают иначе, чем чувствительная пластинка. Они постоянно инстинктивно komponуют, отбрасывают и отбирают. Они работают гораздо быстрее самого совершенного механизма. Да, здесь (в кинематографе) есть жизнь, потому что машина не умеет придумывать; но на эту жизнь вы можете смотреть лишь сквозь призму механического медиума <... >. Все здесь правда, и все здесь ЛОЖЬ».

"Главный урок изобретения г-на Люмьера следующий - реальная вещь в жизни, искусстве и литературе ирреальна"

Сферы кинематографа: Дешанель

«наука, жизнь растений, животных и людей; сколько услуг оказал он уже, например, биологии и медицине! Потом природа, пейзаж, путешествие <... >. Но вне ваших возможностей имеется область, недоступная вам и подвластная театру. Поймите, что реальность не является реальностью. Истина есть продукт взаимодействия неба и идеала».

Киномысль между механическим репродукционизмом и эстетическим

«<Кинематограф> голое и чисто механическое и механизированное, осуществляемое на основе техники отражения грубой, не пропущенной сквозь душу материи»
Карл Хоффман

«<Кинематограф> ничто иное как живопись и скульптура, разворачивающиеся во времени подобно музыке и поэзии...»
анонимный критик

Б. К. В

В мире извечно существовало 5 искусств, одни из которых (пластические искусства) использовали в качестве материала пространство, а другие (музыка и поэзия) – время. Театру лишь в очень незначительной степени удавалось объединить то и другое, нестабильность актерской игры была здесь ощутимым препятствием. Кинематограф указывает путь к созданию нового "сверхискусства", разрешающего дихотомию пространства и времени. И новое искусство "ничто иное как живопись и скульптура, разворачивающиеся во времени подобно музыке и поэзии... ". Иначе говоря это "пластическое искусство в движении".

КИНОЯЗЫК

Синтаксис

Точка зрения (выражение субъективности)

Тропы

Монтаж: разрыв и установление новых связей

В узком смысле монтаж – соположение двух кадров.

В широком смысле монтажом является всякое обладающее художественным значением соположение частей киноленты и фильма.

Общим (в первом и втором случае) является не простое суммирование смысла слагаемых, а создание нового третьего смысла, не содержащегося в каждом из них в отдельности.

Монтаж

Точки зрения

В комнату вошла Маша.

Маша вошла (=Я видел, как в комнату вошла Маша).

Маша, или как она себя называла «Мэри», вошла в комнату.

Вошла Маша – жена Вити.

Вошла Маша, якобы жена Вити.

Вошла Маша, жена Витеньки.

Точка зрения в кино

Расположение субъекта

Отождествление с камерой

Панорамирование

Е. Бауэр «Холодные души» (1914)

«Никто не хотел умирать»

«Хищник» (взгляд монстра)

Метафора в кино «Стачка» С. Эйзенштейн

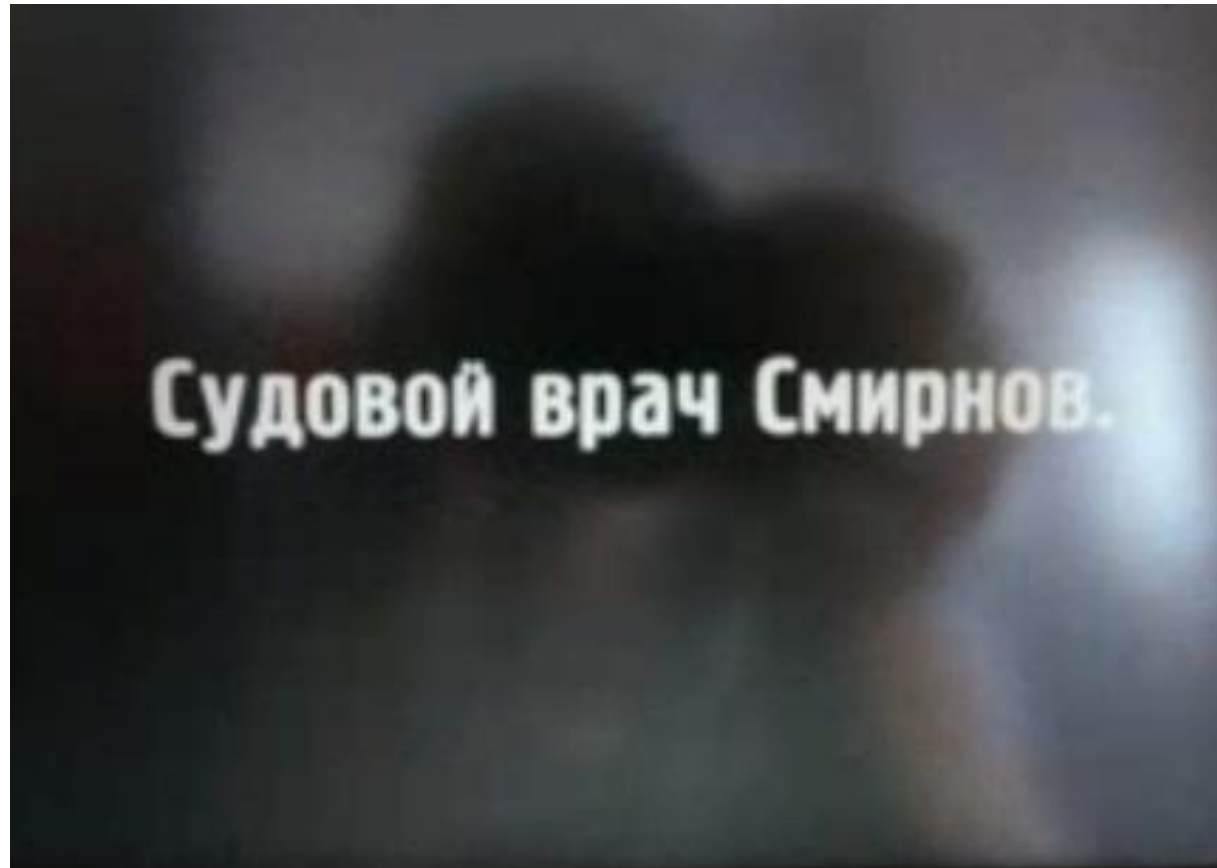
Метафора в кино

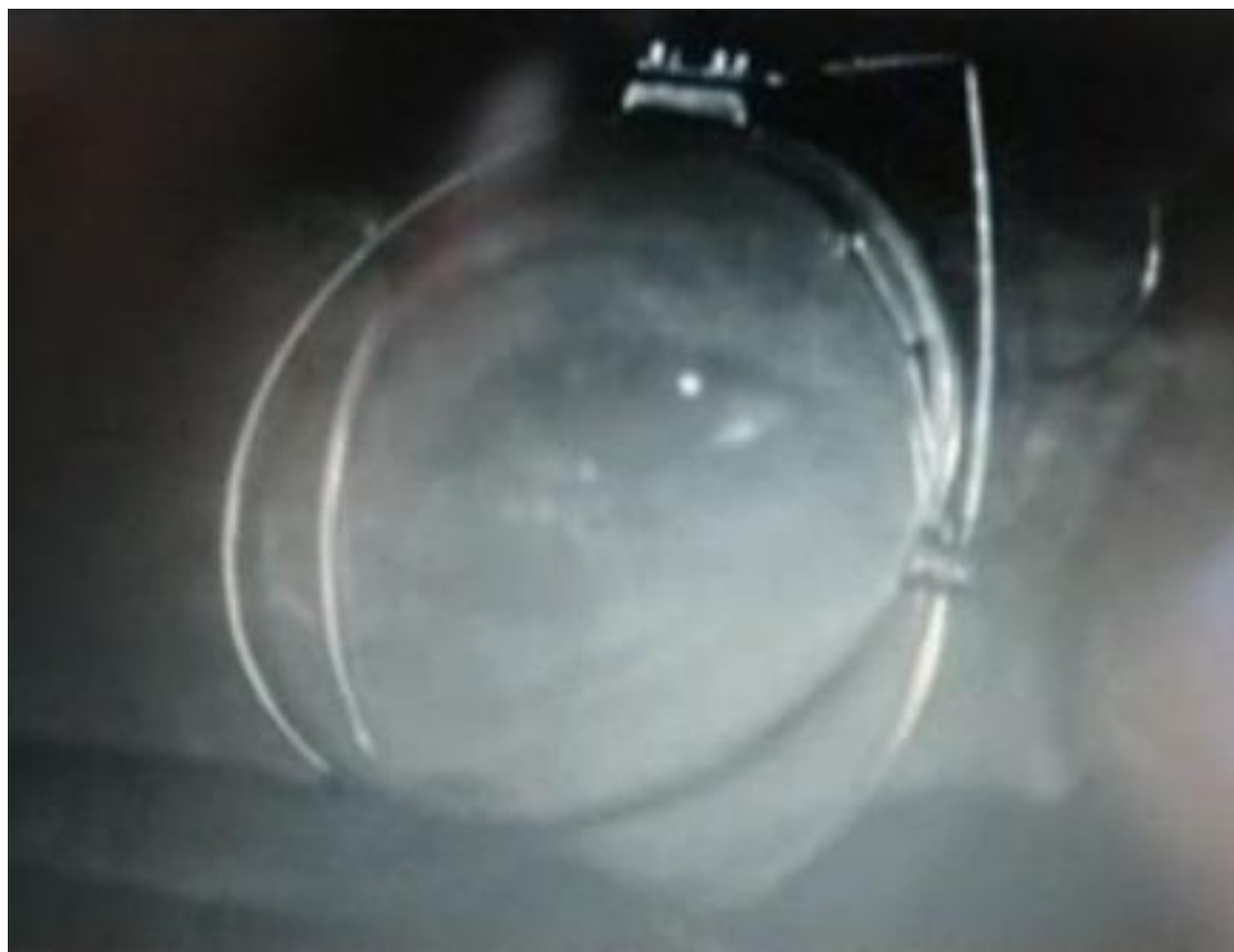

Метонимия в кино

Пошел на дно
червей кормить!

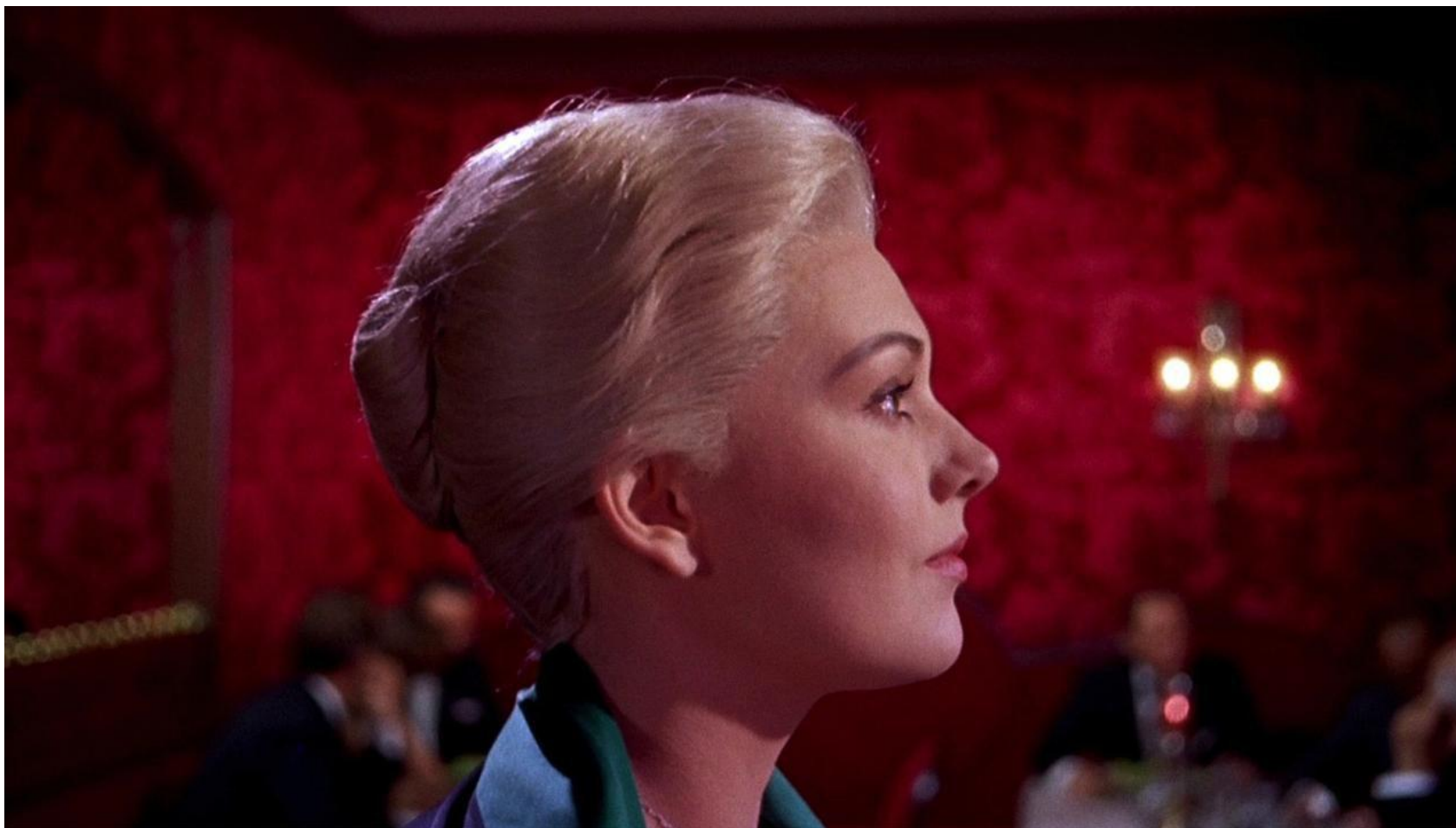
Vertigo (1958)

Прическа Мадлен

½ лица

Кино и психоанализ

- Темнота
- Неподвижность
- Фантазматическая природа кино – сны наяву
- Отождествление с героем – фантазматическая проекция
- Вуаеризм (скопическое влечение). Эротическая сцена

Сновидение

- **Сгущение** – механизм работы бессознательного, представляющий собой совмещение нескольких ассоциативных цепей. Сгущение – гибридный объект, возникающий на их пересечении.
- **Смещение** – механизм работы бессознательного, связанный с возможностью нагрузки тех или иных представлений отделяться от них, перемещаясь по всей длине ассоциативных цепей.

Сгущение в кино

