

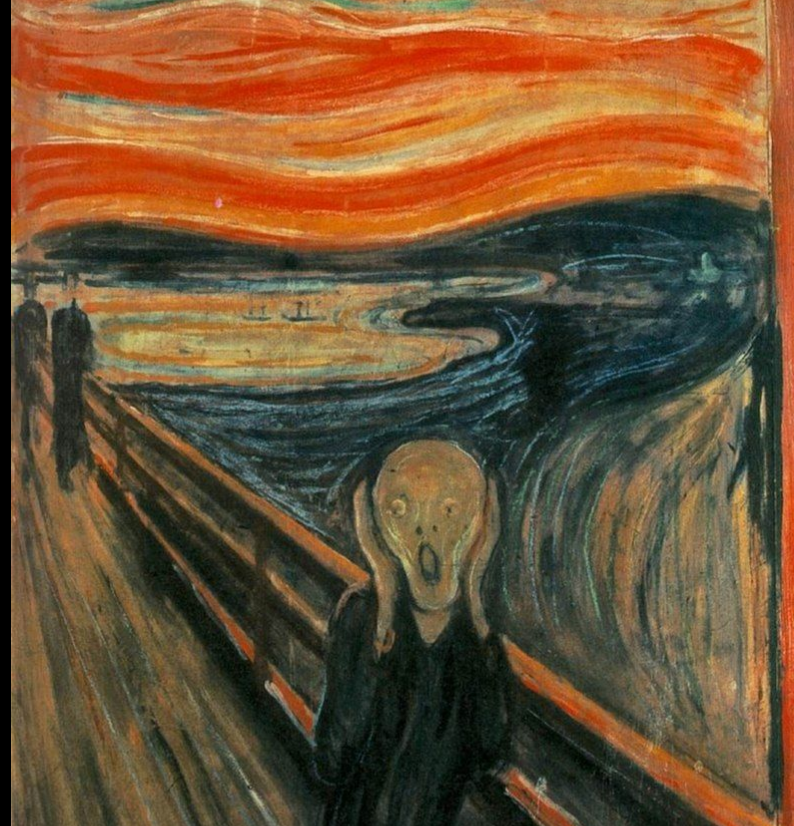
Михаил Кузмин и немецкий
киноэкспрессионизм:
От Калигари до Нового Гуля

Самсонов Никита

МФ 2020

«Джонни Джонсон»
Бродвейская
постановка

Эдвард Мунк «Крик»
(1893-1910)

Здание De Bijenkorf
в Гааге

Экспрессионизм в широком смысле

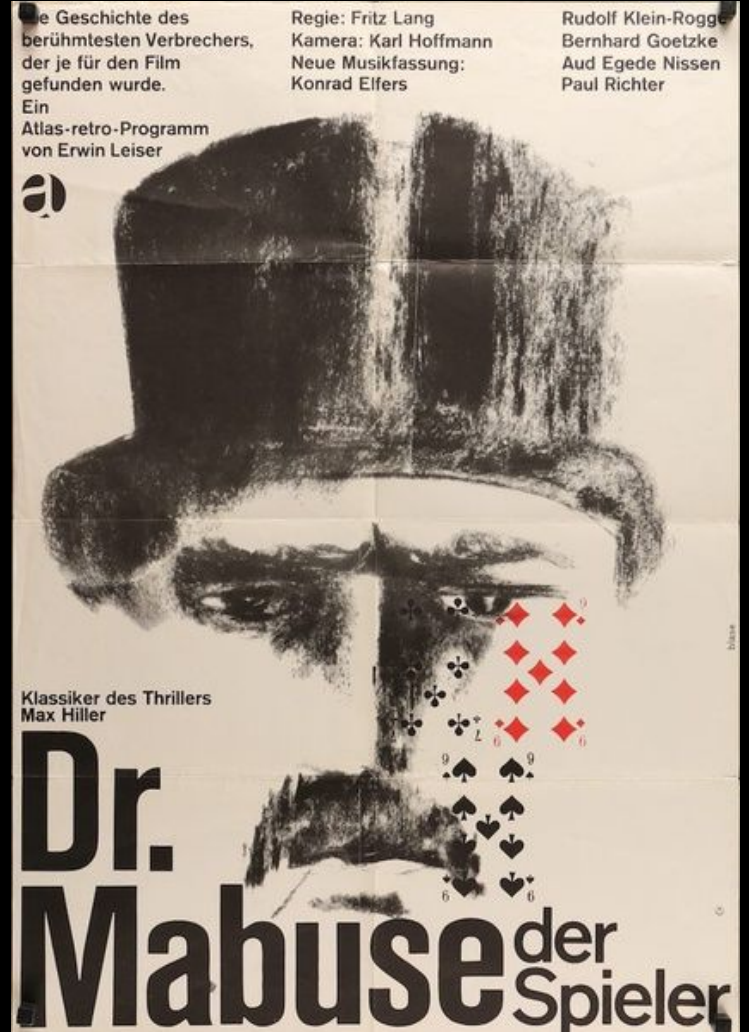
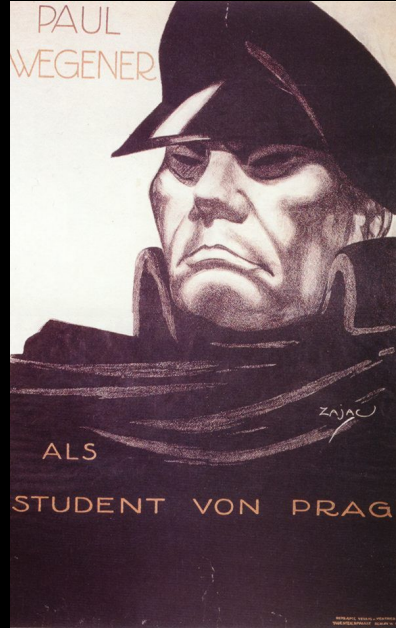

Немецкое экспрессионистское кино

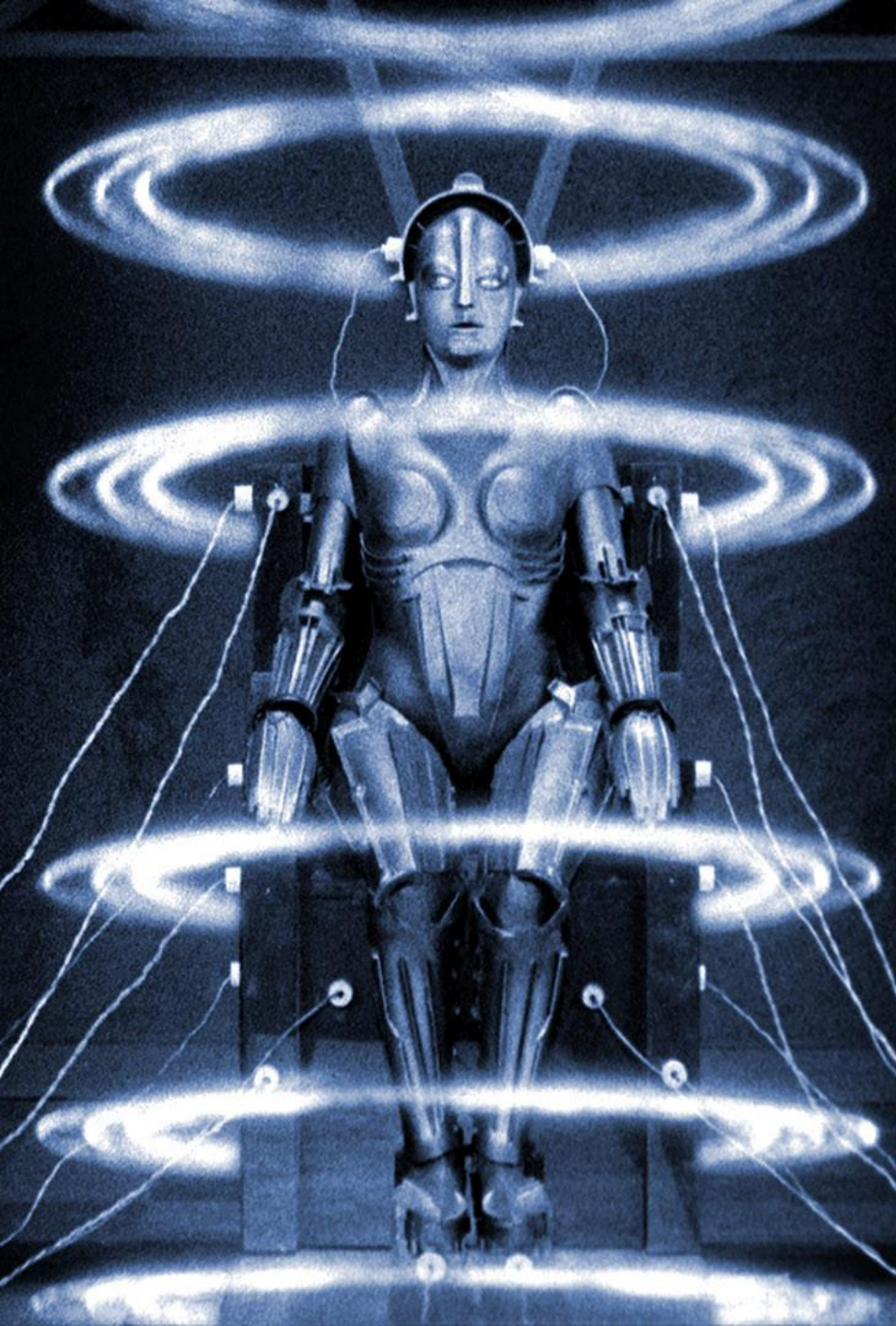
- Первое направление культуры отразившееся в кино
- 1906 – запрет на прокат иностранных фильмов в Германии
- Увеличение количества производимых фильмов (с 24 в 1914 до 130 в 1918)
- Относительная дешевизна - аскетизм
- Международное признание
- Экспериментальный киноязык – Германия выходит в авангард

Самые
известные
представители

Тематика

- Шок последствий 1 мировой и вызванной ими изоляции и кризиса
- Рефлексия, пост-травматический синдром
- Вместо традиционных приключенческих картин запада – «интеллектуальные темы» насилия, безумия, предательства, террора, сомнамбулизма, гипноза
- Потеря связи с реальностью, взгляд в себя
- Субъективное отражение реальности через измененное восприятие
- Предчувствие катастрофы

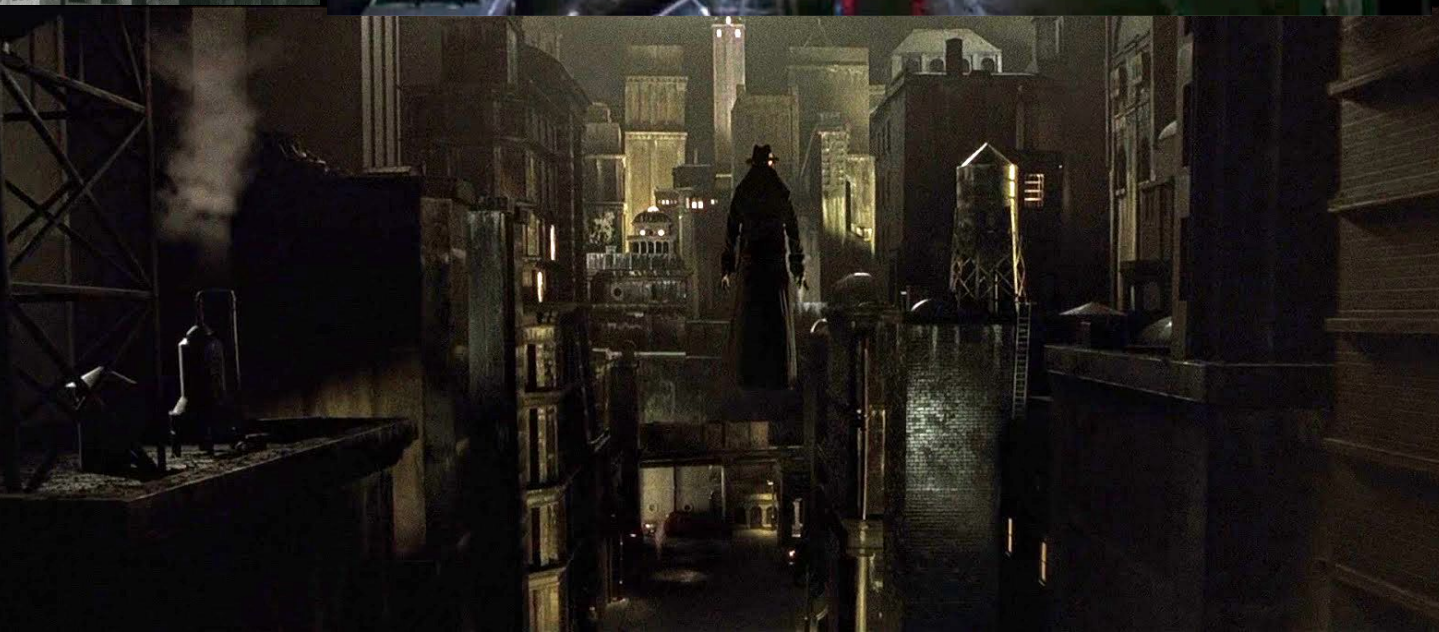
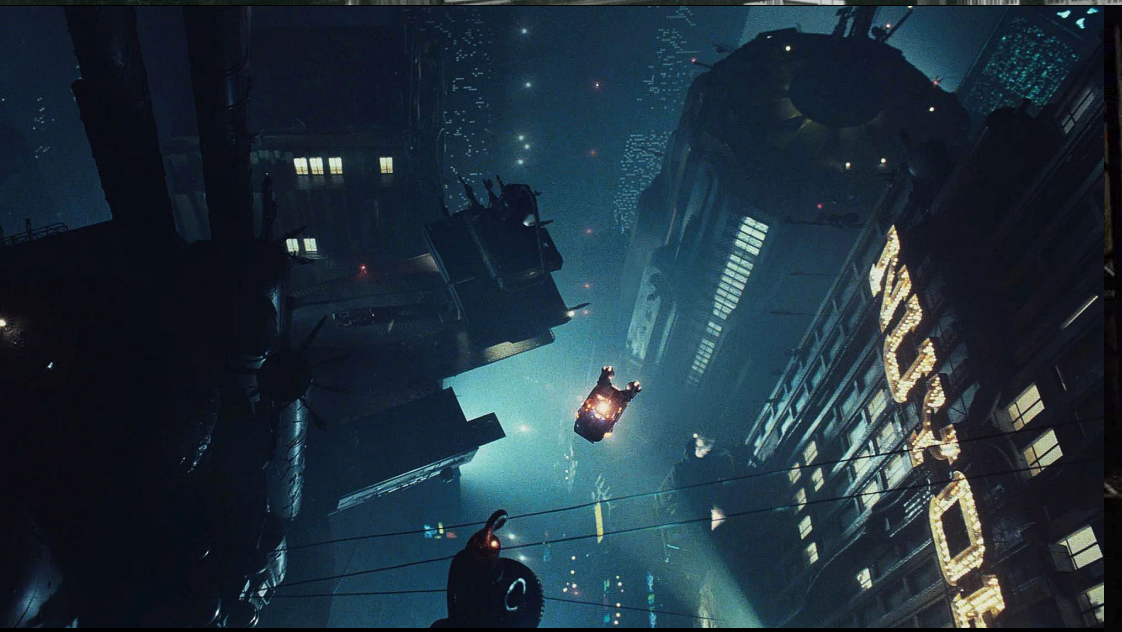

Особенности

- Акцент на внутреннюю природу человека
- Игра актеров (Конрад Фрейдт)
- Гнетущее настроение
- Грим
- Шокирующий контент для публики 1920-х
- Экспрессионистские декорации

Кино как зеркало, НОВЫЙ ТИП МЫШЛЕНИЯ

- Портал в другой мир, параллельную реальность
- Коллективное сновидение
- Реализм и одновременно уход от него
- Логика кинематографического образа

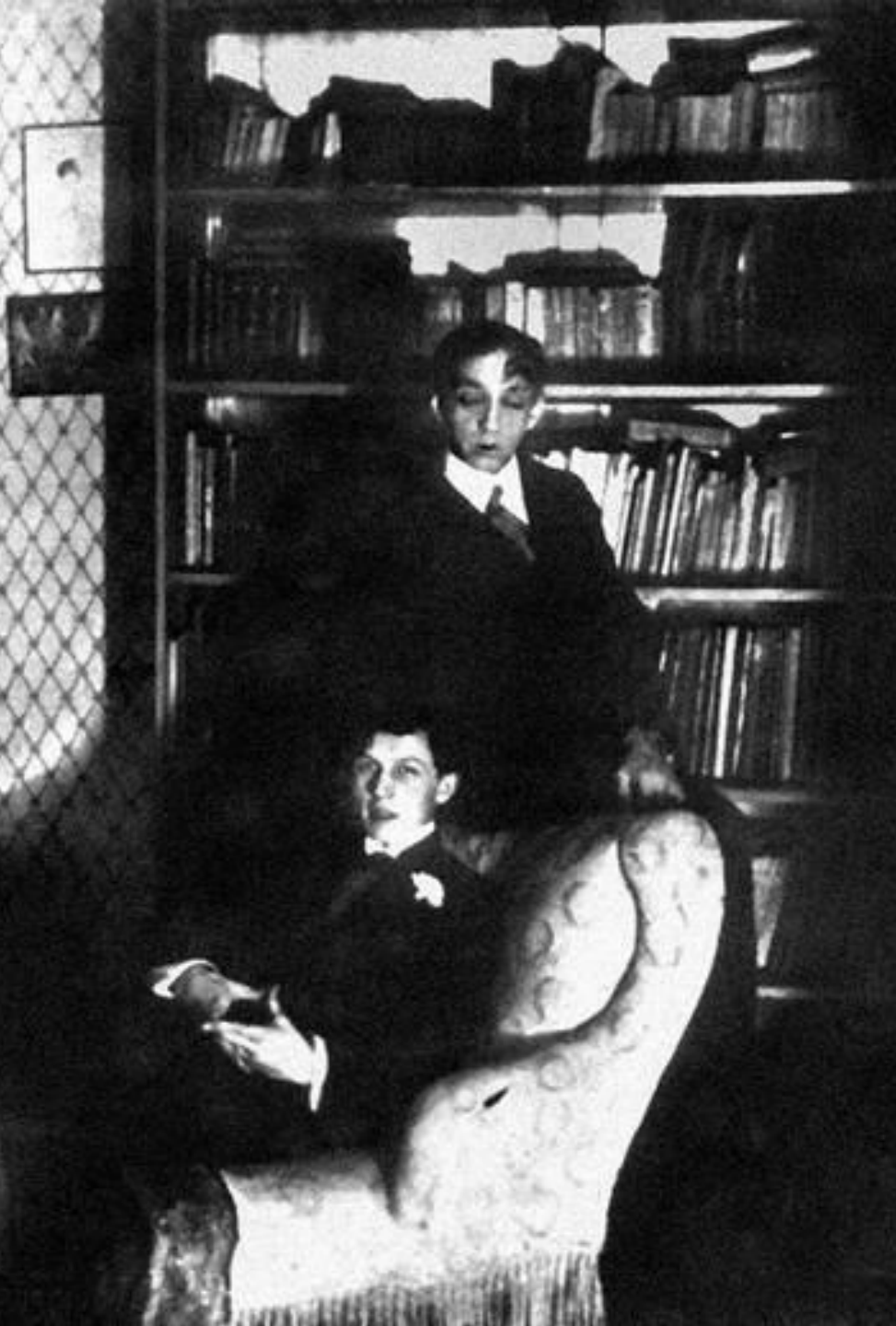

Литератор, композитор, кларист,
символист, эмоционалист,
старообрядец, католик,
православный - поэтический миф
Кузмина

- Память предков
- Автобиографические мотивы
переплетаются с фикцией
- Сложность метафор
- Эмоциональное восприятие
- «Петербургец в Уайлдовском плаще»
- Невероятная ясность поэзии
- Анахронизм

Программная внепрограммность

«Сущность искусства — производить единственное, неповторимое эмоциональное действие через передачу в единственной, неповторимой форме единственного, неповторимого эмоционального восприятия.»

«Не существует ни прошедшего, ни будущего вне зависимости от нашего, всеми силами духа эмоционально воспринимаемого, священнейшего настоящего, на которое и направляется искусство.»

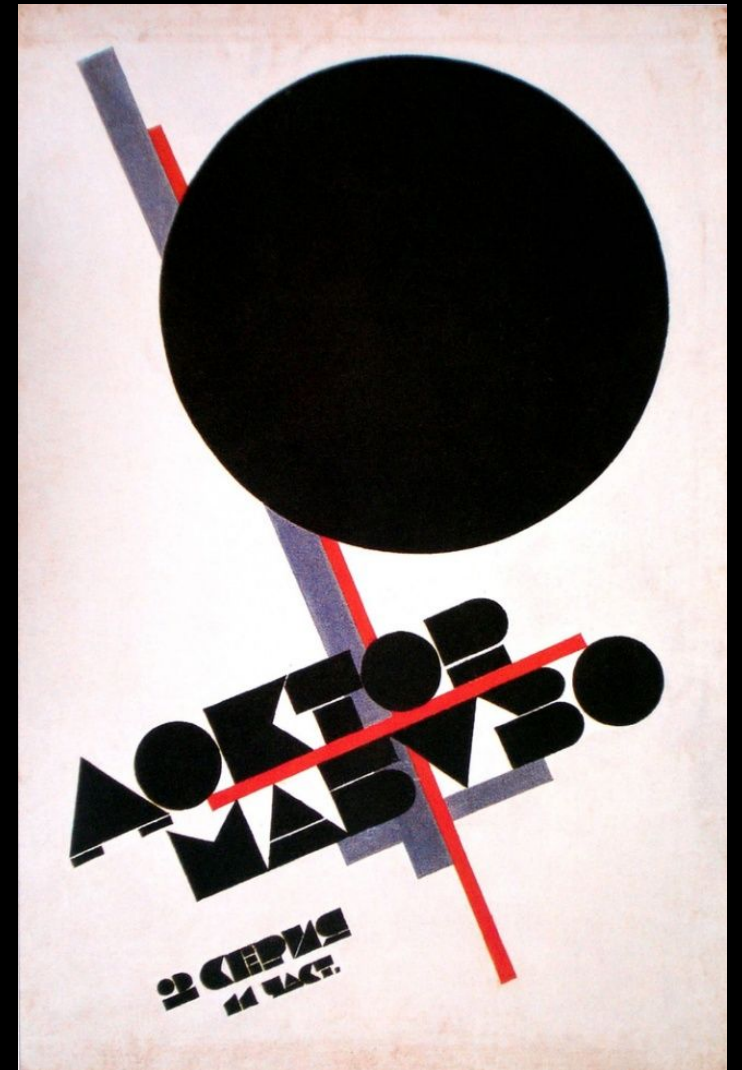
«Исходя из частного и неповторимого, искусство расширяется до общего всенародного и всемирного. Обратный путь немыслим»

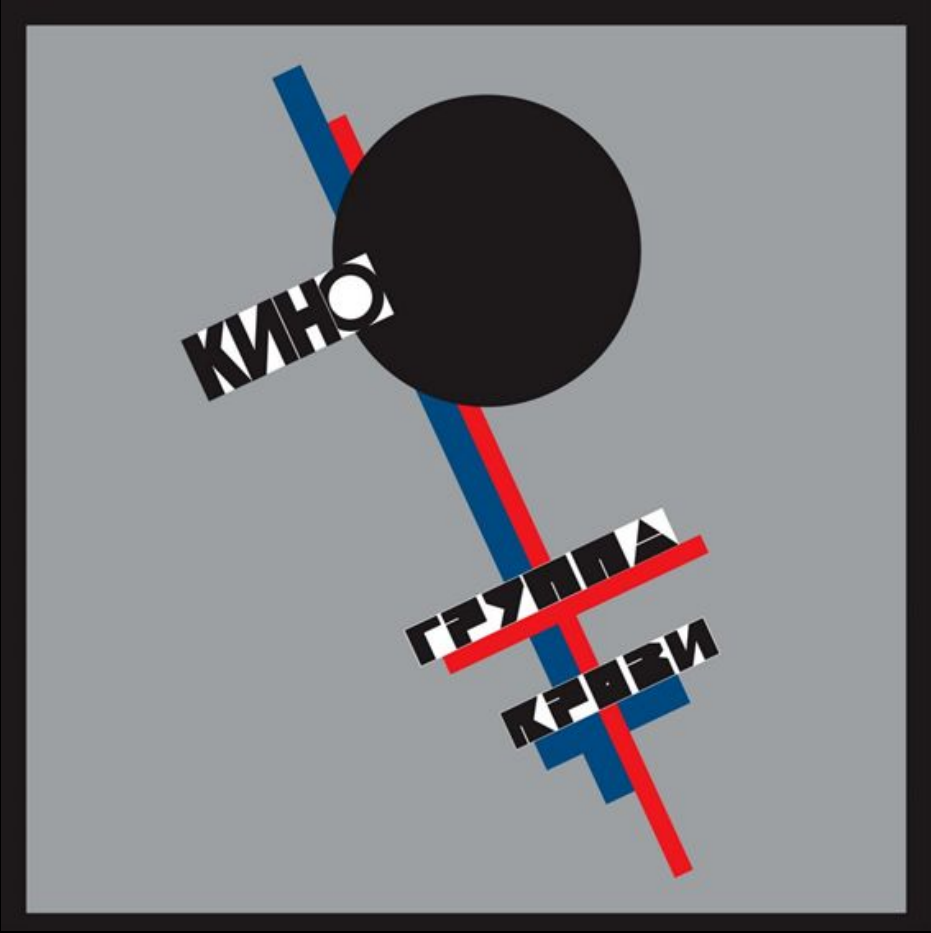
- из «Декларации эмоцианализма» 1923 год.

Экспрессионистское кино в России

- Ограниченный прокат
- Высокий интерес
- Перемонтаж по идеологическим причинам (Эйзенштейн, Братья Васильевы)
- Случайная закупка
- В 30-х заканчивается вовсе

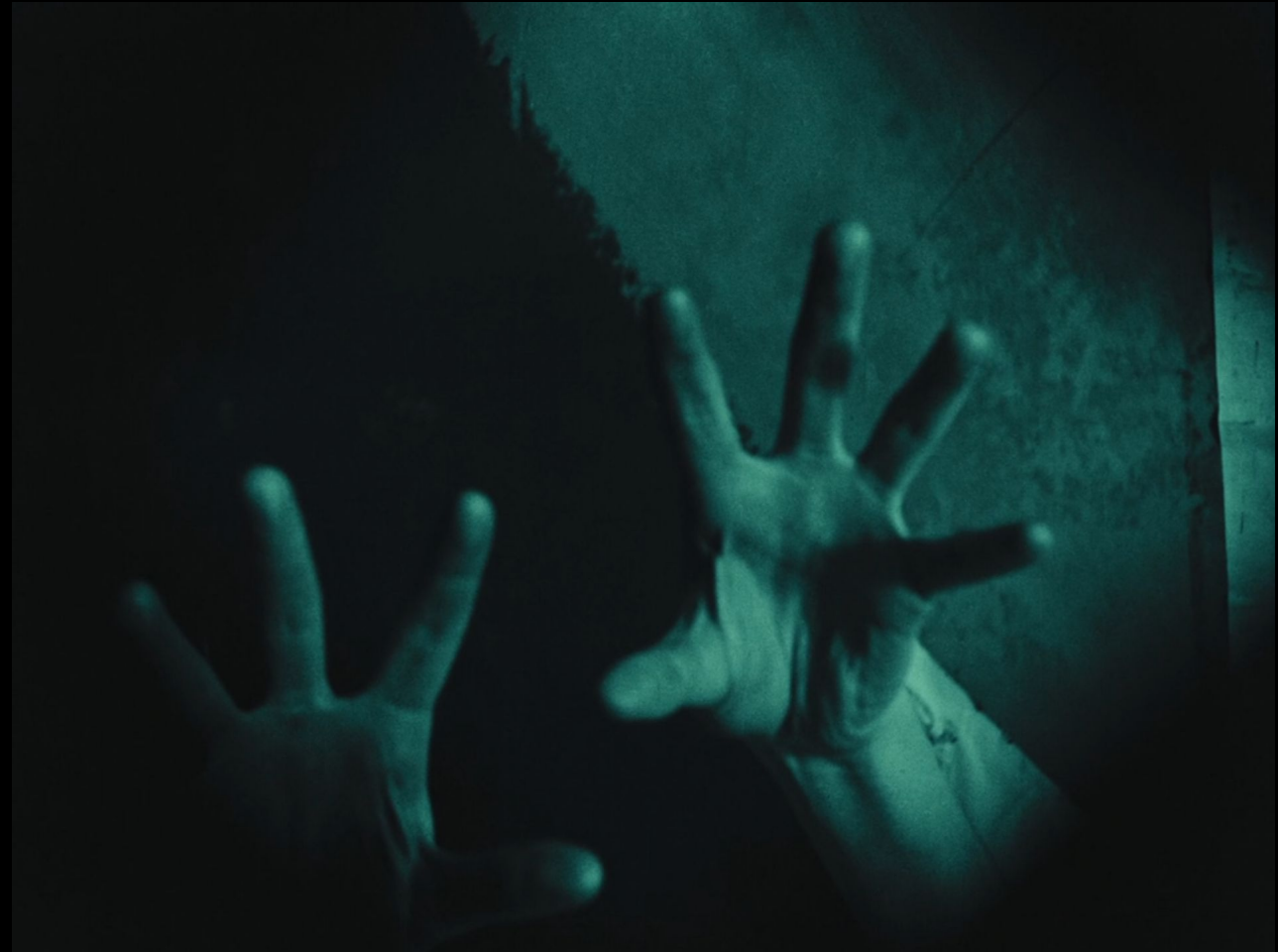

Кузмин как Зритель

- Эмоциональное отражение реальности
- Непосредственное, глубинное переживание
- Отчуждение, изоляция, рефлексия
- «Понять» означает «полюбить, ужаснуться» - *Эмоциональность как основной вид искусства (1924)*

Dr. M. Mabuſe,
der Spieler.

Новый Гуль – Кузмин узнает Рихтера

«Американец юный Гуль
Убит был доктором Мабузо:
Он так похож... Не потому ль
О нем заговорила муза?
Ведь я совсем и позабыл,
Каким он на экране был!

...

Все узнаю... вот он сидит
(Иль это Вы сидите?) в ложе.
Мабузо издали глядит...
Схватились за голову... Боже!
Влюбленность, встречи,
казино...
Но выстрел предрешен давно»

Переписывание истории

«Но так же пристально следит
За Вами взгляд, упрям и пылок.
Не бойтесь: он не повредит,
Не заболит у Вас затылок.
То караулит звездочет,
Каким путем звезда течет»

Художественная обработка

- Палимпсест – Рихтер/Гуль, Князев, Раков
- Переплетение личного опыта и фикции
- Фабула становится глубоко личной
- Искажающее зеркало реальности

Рокировка в Форели

Из аванложи вышел
человек

Лет двадцати, с зелеными
глазами;

Меня он принял будто за
другого,

Пожал мне руку и сказал:
"Покурим"?

Теодор и Конрад

Ко мне скорее, Теодор и
Конрад!

Душа моя растерзана
любовью,

И сам себе кажусь я
двойником,

Что по земле скитается
напрасно,

Тоскуя о телесной
оболочке.

«...декорации
«Калигари»
насквозь
эмоциональны,
как и вся эта
картина, и
пронзают вашу
душу остро и
болезненно»

Реминисценция в «Форели»

Ну, где же ваш близнец?" - Сейчас, терпенье.
Он отворил в стене, с ужимкой, шкаф
И отскочил за дверцу. Там, на стуле,
На коленкоровом зеленом фоне
Оборванное спало существо
(Как молния мелькнуло - "Калигари!"):
Сквозь кожу зелень явственно сквозила,
Кривились губы горько и преступно,
Ко лбу прилипли русые колечки,
И билась вена на сухом виске

Преодоление внутренней энтропии, поиск «бессмертия в себе» и эмоциональный шок идентификации

«Я понимаю, что может быть предел, после которого уже не стыдно и не страшно никого и только живы примитивные и глубочайшие инстинкты»

Грань между реальностью и вымыслом стирается

Я мог бы!.. в комнате своей
Встаете Вы. Луна ущербна.
Сомнамбулических очей
Недвижен взгляд. Утихло сердце —
Проспект, мосты, и сад, и снег —
Все мимо... Незаметно встречных...
Автоматический свой бег
Остановили... Дверь и свечи...

Сны, смерть, ретроспекция и катастрофа

Непрошенные гости
Сошлись ко мне на чай,
Тут, хочешь иль не хочешь,
С улыбкою встречай.
Глаза у них померкли
И пальцы словно воск,
И нищенски играет
По швам жидовский лоск.
Забытые названья,
Небывшие слова...
От темных разговоров
Тупеет голова...
Художник утонувший
Топочет каблучком,
За ним гусарский мальчик
С простреленным виском...

Кузмин и Кино

- Синергия
- Прямое влияние – персонажи и ситуации
- Перевод из разряда фикции в разряд опыта
- Преодоление смерти и одиночества

CALIGARI

CALIGARI GEMER

LI
AR

ING

Вопросы