Задание к семинару № 1 по курсу “Кинокультура”

1.Прочитайте хрестоматийную работу Всеволода Пудовкина “Кинорежиссер и киноматериал” (1926) // Вс. Пудовкин. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. М.: "Искусство", 1974. стр. 95-132 (См. аттач)). Ответьте на вопросы:

1. Как в этой работе отражается практический опыт киносъемок, которым владеет Пудовкин? (вспомните – для сравнения - тексты о театре, написанные театральными практиками)
2. С какими историко-культурными и технологическими обстоятельствами связана потребность Пудовкина определить специфику кино через его сравнение с театром? Зафиксируйте основные результаты осуществленного сравнения.
3. Как Пудовкин определяет сущность монтажа?
4. Какие еще аспекты режиссерской деятельности выделяет Пудовкин?
5. Какими понятиями пользуется Пудовкин, размышляя о связи сценария и режиссуры? Как в данном случае работают понятия среды и ритма?
6. В чем, по Пудовкину, своеобразие работы актера в кино? Почему Пудовкин вводит понятие кинонатурщика, в чем недостаточность работы только с понятием актера?
7. Как, по Пудовкину, соотносятся деятельность оператора и режиссера?

2. Прочитайте манифест-заявку Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина и Григория Александрова “Будущее звуковой фильмы” (1928)

<http://www.lib.ru/CINEMA/kinolit/EJZENSHTEJN/s_budushchee_zvukovoj_filxmy.txt> .

Выделите в нем все основные тезисы, в которых манифестирована связь кинопроцесса и идеологии.

3. Прочитайте написанные в 1920е годы статьи и заметки о кино Юрия Тынянова (см. Подборку статей в отдельном файле “Тынянов_кино”)). Ответьте на вопросы:

1. В какой историко-культурный и теоретический контекст помещает разговор о феномене кино как нового искусства Тынянов? Какие соседние/близкие/смежные явления, процессы и эффекты он при этом упоминает и анализирует?
2. Выделите все определения кино, с которыми работает Тынянов. Какие из них кажутся ему неточными (почему?)? Какие собственные определения специфики кино он дает?
3. Какие уровни киновысказывания (анализа фильма) выделяет Тынянов? Какие из них являются определяющими специфику именно этого вида искусства?
4. Какие рабочие термины и понятия, актуальные для анализа фильма, вводит в своих работах Тынянов? Составьте их список.
5. Обратите внимание на использование Тыняновым понятий фабулы и сюжета при описании устройства фильма. Что означают эти понятия, как они работают в кино (по сравнению с литературой)?

5. В чем отличие языка, которым говорят о кино практик Пудовкин и теоретик Тынянов? Какие собственные задачи по отношению к кино они видят? Кем они видят себя в мире кино?

6.Посмотрите фильмы из обязательного или дополнительного списка (см. ниже). Выберите один из них, проиллюстрируйте конкретными примерами из него (из них) два-три тезиса из прочитанных к семинару материалов (Пудовкина, Эйзенштейна-Пудовкина-Александрова или Тынянова). На любом конкретном примере проиллюстрируйте, как в раннем кино работает тот или другой технический прием, поясните разницу между фабулой и сюжетом, охарактеризуйте принципы монтажа и др. (на ваш выбор)

Общая рамка первого семинара (для углубленного знакомства с материалом):

Тема 1.

О курсе. Зарождение и основные этапы истории кино. Ключевые произведения раннего кино. Анализ фильма: основные измерения. Различные подходы к интерпретации и анализу кино. Категории формального анализа фильма. План/кадр. Раскадровка. Внутрикадровый монтаж. Монтаж: основные виды. Классические фильмы в истории монтажа. Эффект Кулешова. Транскрипты и протоколы. Протокол кадров. Протокол сцен. Визуализация протоколов.

Дополнительная литература:

Пудовкин Вс. Статья о монтаже (1949) // Вс. Пудовкин. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. М.: "Искусство", 1974. стр. 167-180.

Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов (1923, фрагмент)

Ричард Броди. Гриффит против «Рождения нации» // Сеанс. 3 февраля 2016 [<http://seance.ru/blog/esse/the_birth_of_a_nation/>]

Фильмы

Основные:

Огюст и Луи Люмьеры: «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (1895); «Политый поливальщик» (1899).

Фильмы студии Томаса Эдисона: «Танец «Серпантин» Аннабель» (1895); «Поцелуй» (1896).

Жорж Мельес: Исчезновение дамы в театре Робера Удена (1896); Путешествие на Луну (1902); Дело Дрейфуса (1899).

Эдвин С. Портер: «Большое ограбление поезда» (1903).

Дэвид Уорк Гриффит: «Одинокая вилла» (1909); «Нетерпимость» (1916).

Сергей Эйзенштейн: Стачка (1925); Броненосец «Потемкин» (1925).

Всеволод Пудовкин: Мать (1926); Конец Санкт-Петербурга (1927).

Дополнительные:

Огюст и Луи Люмьеры :

Выход рабочих с фабрики / La Sortie de l'usine Lumiere a Lyon (1895).

Завтрак младенца / Le Repas de bebe (1895).

Жорж Мельес :

В царстве фей / Le Royaume des fees (1903).

Волшебный фонарь / La Lanterne magiquе (1903).

Путешествие сквозь невозможное / Le Voyage a travers l'impossible (1904).

Фильмы студии Томаса Эдисона :

Господин Эдисон за работой в химической лаборатории (реж. Джеймс Х. Уайт) / Mr. Edison at Work in His Chemical Laboratory (1897).

Казнь слона / Electrocuting an Elephant (1903).

Лоскутушка из страны Оз (реж. Дж. Фаррелл МакДональд) / The Patchwork Girl of Oz (1914).

Короткометражные фильмы Д.У. Гриффита:

Спекуляция пшеницей / Corner in Wheat (1909).

Его преданность / His Trust (1911).

Телеграфистка из Лоундэйла / The Lonedale Operator (1911).

Нью-йоркская шляпа / The New York Hat (1912).

Мушкетёры Свиной аллеи / The Musketeers of Pig Alley (1912).

Битва при Элдербушском ущелье / The Battle of Elderbush Gulch (1913).

Дэвид Уорк Гриффит: Рождение нации (1915)

Лев Кулешов: По закону (1926)

Обширная подборка первых кинофильмов (FILM & MOVIE FIRSTS (1sts)):

<https://www.youtube.com/watch?v=o-ZJxDHDK9c&index=1&list=PLEBF1422257264B00>