

ББК 85.37

УДК 778.501+778.с/р(09) «1896-1917»+778.5с/р(09) «1918-1929»+778.5.01(014)

З 177

Рецензенты:

доктор искусствоведения, профессор Н.И. Утилова

доктор искусствоведения, доцент В.В. Виноградов

Зайцева Л.А. Становление выразительности в российском звуковом кинематографе: монография/ Л.А.Зайцева. — М.: ВГИК, 2013. — 311 с.

В книге дается общая характеристика кинопроцесса от момента рождения российского кино до прихода звука: от киносеанса, кинотеатра и кинорынка к появлению собственного производства, рождению критики; от первых хроник и игровых — к масштабным проектам. Представлены художественно-стилевые направления поисков тех лет. На примере творчества режиссеров-новаторов, их фильмов и теоретических работ показано, как рождался киноязык экранной авторской речи.

Книга предназначена для студентов гуманитарных факультетов, для всех, кто интересуется вопросами истории и теории киноискусства.

ISBN 978-5-87149-140-9

© Зайцева Л.А., 2013,
© Всероссийский государственный
университет кинематографии
имени С.А. Герасимова (ВГИК)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть 1. ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ.	3
Введение	3
Появление кино в России.	5
Продвижение фильма к зрителю.	7
Киносеанс	9
Кинотеатр	11
Кинорынок.	12
НАЧАЛО ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ	13
Зарубежные представительства.	14
«Первое синематографическое ателье А. Дранкова»	18
«Торговый Дом Ханжонкова»	23
«Глория» — «Т/Д Тиман и Рейнгардт».	28
СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО	33
Основные жанровые группы	33
Зарождение критики.	36
Слагаемые специфики кинозрелища	38
От кинозрелища к искусству	41
ПУТИ РАЗВИТИЯ РУССКОГО КИНО	46
Кинопроизводство в условиях войны.	48
Становление профессиональных кадров	54
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ	55
Литературно-психологическое направление	56
Изобразительно-живописное направление	61
Разработка театральных традиций	66
Освоение специфики кино.	67
Критика и кинопроцесс	75
Кино в период февральской революции.	79
Часть II. «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» ЭКРАНА	83
Введение	83
В поисках диалога со зрителем.	85
Модель будущего фильма	96
На путях компромисса	101
ОБНОВЛЕНИЕ КИНОЭКРАНА	108
Ниспровержение основ старого кино.	109

Проблемы зрительского соучастия	112
Построение экранного действия	113
Принципы изобразительности	117
Композиция кадра	118
Актёр в кадре	119
Обновление монтажной системы	121
Расшифровка видимого мира	122
Принципы монтажного построения	123
Изобразительно-монтажный образ	125
Часть III. РУССКИЙ КИНОАВАНГАРД	127
Пространство творческих поисков	127
Искусство контекста	131
ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДИМОЙ ЖИЗНИ	133
Дзига Вертов	133
Эсфирь Шуб	143
Сергей Эйзенштейн	155
ЧЕЛОВЕК В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ	176
Лев Кулешов	177
Всеволод Пудовкин	194
Александр Довженко	213
Григорий Козинцев и Леонид Трауберг	227
Фридрих Эрмлер	243
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ СОВРЕМЕННОСТИ	254
Борис Барнет	255
Абрам Роом	273
Яков Протазанов	290
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	307
ОГЛАВЛЕНИЕ	309