Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики»

факультет программной инженерии и компьютерной техники

ОТЧЕТ ПО ФИНАЛЬНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине

‘ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ’

Новая медийность: "Человек с киноаппаратом" Дзиги Вертова: манифест чистоты киноязыка или аттракцион операторских ухищрений.

Выполнил:

Студент группы P3109

Суханкин Дмитрий Юрьевич

Преподаватель:

Ильина Аглая

Геннадьевна

Санкт-Петербург, 2021

Оглавление

[Введение 2](#_Toc91180140)

[Реакции 4](#_Toc91180141)

[Современников 4](#_Toc91180142)

[Критиков сегодня 5](#_Toc91180143)

[Инновации 6](#_Toc91180144)

[Заключение 9](#_Toc91180145)

[Список литературы 10](#_Toc91180146)

Введение

Кинофильм “Человек с киноаппаратом” режиссера Дзига Вертова является достаточно известным примером реализма в кинематографе начала XX века. Снятый в 1929 году в СССР, данный немой экспериментальный фильм по сей день получает похвалу от отечественный и зарубежных критиков, часто попадая в списки лучших документальных фильмом, а иногда и просто лучших фильмов всех времен.

Дзига Вертов начинал с редактирования отснятых материалов для новостей, где он учился стилям монтажа вроде частых и резких переходов сцен, которые потом появятся в его картинах.

Даже сегодня “Человек с киноаппаратом” является очень интересной картиной несмотря на многие технические ограничения и “неотработанные” приемы операторской работы и монтажа. Особенно фильм интересен, если сравнивать продемонстрированные там режиссуру и съемку с более современными картинами, ведь влияние этой работы Дзига Вертова не сложно заметить в новых кинолентах.

Однако фильм может быть интересен в наше время не только как часть истории кино, но и как способ увидеть один день обычного города Советского Союза в 1920-х от самого утра до ночи. Ни один другой документальный фильм не покажет жизнь в то время так, как это сделано в данной картине. Обычно, документальные фильмы, к которым “Человек с киноаппаратом” относится, пытаются рассказать об общей картине, о событиях на уровне целых стран, в то время как данная работа рассказывает о жизни обычных людей. Рассказывает достаточно объективно, особенно благодаря идеи отказа от титров. Без каких-либо интервью от лиц, продемонстрированных в фильме, зритель сам для себя решает, как смотреть на показанное на экране.

Идея автора была в том, чтобы снять фильм, где вся история рассказана без карточек с текстом, без персонажей и без сценария, о чем он говорит на первых и последних карточках с текстом в фильме. Таким образом режиссер пытался отдалить медиум кино от театра или книг, но без, казалось бы, таких базовых вещей, как можно снять фильм, который будет интересно смотреть? Ответом были многие приемы монтажа и операторской работы, которые до этого использовались другими режиссерами весьма редко. Несмотря на то, что большинство “трюков”, которые демонстрируются в данном фильме, не являются уникальными и были в некоторых картинах и до этого, еще никогда раньше они не были совмещены в одном фильме.

Несмотря на отсутствие у фильма какой-либо из традиционных структур сюжета, будь то трех-актовая или любая другая, работа создает отличную динамику, которая для своего времени была настолько быстрая, что критики не были уверены, может ли человек вообще настолько быстро воспринимать информацию, которая не отпускает до самого конца. Частая смена приемов, планов, но при этом полное осознание, когда нужно притормозить и дать зрителю паузу. Такое понимание кино особенно поражает, учитывая, что тогда всему эту медиуму было не сильно больше 30 лет.

Однако, даже несмотря на впечатляющую работу оператора фильма Михаила Кауфмана и быстрый динамичный монтаж, выполненный женой Дзига Вертова Елизаветой Игнатьевной, цели режиссера в самом деле были очень амбициозные: создание совершенно нового языка кино, который бы никак не был связан с медиа, которые были ранее. Такие идеи существуют даже сейчас, только этим новым медиа сейчас являются компьютерные игры.

Несмотря на общепризнанную сейчас оценку этого фильма, как шедевра кинематографа, до сих пор ведутся дискуссии о содержимом картины: является ли эта работа “манифестом чистоты киноязыка” или все же данное произведение не более чем впечатляющая демонстрация новых для своего времени операторских приемов.

Реакции

Хорошим местом для начала анализа данной картины могут служить многочисленные рецензии современников режиссера и критиков сегодня. Несмотря на однозначную положительную оценку в наше время, в свое время “Человек с кино-аппаратом” не был таким успешным. Новые тогда приемы и идея Вертова о кино, как способе запечатлеть реальность не были оценены по достоинству до второй половины XX века.

Сам режиссер настолько боялся реакции современников, что даже написал свою колонку в газете “Правда”, где объяснял идею фильма и говорил, что против традиционного кино ничего не имеет против, что только подогрело интерес к его картине.

Современников

Большая часть оценок данного фильма в момент его выхода не были положительными. Идея автора о фильме, который покажет реальность, как она есть, критиками оценена не была, а операторские приемы не были оценены по достоинству.

Знаменитый режиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн назвал картину “хулиганством с камерой”, а в журнале “ЛЕФ” ему чуть ли не пригрозили, что из-за работ такого качества он может оказаться в ГУЛАГе.

Реакция за рубежом не сильно отличалась. Британский документалист Пол Рота писал: “Ветова мы воспринимали никак иначе, чем как посмешище. Все эти склейки, камеры, которые снимают камеры, которые снимают камеры – это все фокусы, и серьезно их не воспринимали”. Критик Мордонт Холл издания New York Times вообще считал, что картину смотреть физически невозможно, ведь глаза человека не могут следить за планами, которые сменяются настолько быстро.

Такая негативная реакция на его работы в итоге привела к тому, что Дзиге Вертову перестали давать снимать фильмы и он вернулся на работу редактора новостей.

Критиков сегодня

Во второй половине XX века работы Вертова были пересмотрены и сегодня очень положительно оцениваются критиками. “Человек с киноаппаратом” особенно хвалится критиками. Писатель Питер Брэдшоу в своей статье для The Guardian “Man With a Movie Camera review – visionary, transformative 1929 experimental film” дал фильму оценку пять звезд из пяти. Кинокритик Роджер Эберт дал фильму четыре из пяти звезд, отметив “[Фильм] очень четко и поэтично показал, какие великие дары дает нам кинематограф: как можно что-то нам показывать, ставить в правильный порядок, придать всему этому ритм и язык, а потом вывести на новый уровень”.

Тяжело найти список лучших фильмов всех времен и не найти там “Человека с киноаппаратом”. Журнал "Sight & Sound" поставил данную картину на 8 место в списке величайших фильмов всех времен и на первое место в списке лучших документальных фильмов по оценкам пятисот критиков. Фильм также попал в “100 фильмов, которые потрясли мир” журнала Premiere и в список “1001 Фильм, который ты должен посмотреть в своей жизни” писателя Стивена Шнейдера.

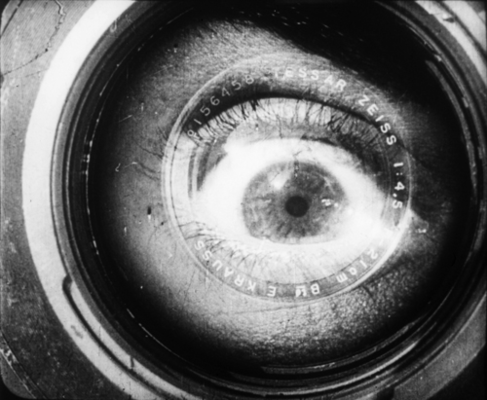
Популярен “Человек с киноаппаратом” не только среди журналистов, но и среди обычных зрителей. На российской базе данных фильмов “Кинопоиск” фильм имеет оценку от зрителей 8.5/10 с 29 положительными отзывами, а на англоязычный базе данных кино IMDb рейтинг составляет 8.4/10 с полуторосотней восторженных отзывов.

Сейчас фильм часто изучают на первых курсах университетов кино и телевидения, как важную часть истории кинематографа.

Инновации

Фильм сейчас особенно ценится за многие новшества, которые он принес в кинематограф. По современным меркам исполнение многих техник монтажа и операторской работы может показаться несколько “неуклюжим”, для картины-первопроходца такое можно простить. Особенно помогает, как много и как часто эти техники используются. Зритель не успевает устать от трюков, когда они сменяются один за другим и красивой симфонии.

Одним из таких приемов является “двойная экспозиция”, когда два кадра накладываются друг на друга. Режиссер использует данный прием, чтобы показать пианиста, играющего мелодию на фоне танцующей балерины или знаменитый кадр “кино ока”, где глаз оператора накладывается на линзу камеры.

Иллюстрация 1. Пример техники “двойная экспозиция”, использованной в данном кинофильме.

Эта же техника используется еще раз, но в несколько другом виде. Вместо наложения кадров друг на друга, их проявляют рядом, создавая в процессе эффект “разделенного экрана”. Таким приемом автор показывает двух разных рабочих в один момент и даже показывает одновременно сцены, снятые утром и вечером.

Иллюстрация 2. Пример техники “разделенного экрана”, использованной в данном кинофильме.

Подавляющая часть режиссеров раньше и сейчас придерживается идеи, которую Джон Форд называл “невидимый монтаж”. Суть заключается в том, что монтаж не должен быть заметен зрителем, чтобы он мог сфокусироваться на сюжете, персонажах и актерской игре. Так как Дзига Вертов в данной картине хотел отказаться от этих “театральных” элементом, как он говорит в самом начале фильма, он мог также и отказаться от “невидимого монтажа”. Непосредственно сам процесс работы с пленкой фильма показан в картине, процесс съемки и даже сам показ. Режиссер был настолько нацелен показать зрителю реальность, что даже не скрывает того факта, что это просто кино.

Фильм часто сначала показывает зрителю сцену, затем как оператор снял эти кадры и потом как редактор их объединил.

Иллюстрация 3. Процесс монтажа фильма “Человек с киноаппаратом”, продемонстрированный в самом фильме.

Фильм также интересен с исторической точки зрения, и даже не только как часть истории непосредственно кино, а также как демонстрация жизни в Советском Союзе 1920-х годов. Достаточно важная деталь: данная картина не документирует жизнь какого-то одного города, а создает обобщенный его образ с использованием кадров из Одессы, Киева и Харькова.
Начиная с кадров, показывающих пустые утренние улицы, фильм показывает город в движении: полные улицы людей, идущих на работу, труд рабочих и их досуг. При этом всем, настроение у произведение позитивное. Сам Вертов считал, что кино “должно добавлять счастья в труд людей”.

Кадры похожих по своему ритму профессий пересекаются, придавая фильму быстрый, динамично нарастающий ритм, пока он не достигает своей пиковой точки в конце рабочего дня. Такой монтаж был настолько уникален для своего времени, что критики сомневались, что человек вообще может так быстро воспринимать информацию.

Иллюстрация 4. Работа телефонисток, продемонстрированная в фильме.

Чтобы подчеркнуть, насколько кинематограф уже в те годы продвинулся от своего начала в конце прошлого века, режиссер добавляет сцену, где зрители фильма видят несущийся поезд. Подобная сцена раньше заставляла зал бежать в страхе, как было с картиной “ Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота” братьев Люмьеров, но сегодня зал остается спокоен.

Заключение

“Человек с киноаппаратом” является важной частью истории кино, не только благодаря техникам, использованным в фильме, но и самой идеи автора о кино, полностью отделенном от наследия театра и книг, об уникальном киноязыке, который не был возможен с предыдущими медиа. У Дзига Вертова в самом деле получилось создать “манифест чистоты кино”. Современникам автора это было не понятно, но сейчас, спустя почти век, эффект, которые данная картина имела на культуры, невозможно отрицать.

“Человек с киноаппаратом” не просто рассказывает о каком-то индивидуальном персонаже, случае или даже городе, а говорит в целом о мире, жизни, кино и даже о самом себе, о своем создании. Такие произведения создаются не часто, благодаря этому картина изучается и сегодня, спустя почти век после выхода.

Отвечая на вопрос, заданный в начале, фильм в самом деле представляет из себя гораздо больше чем просто набор интересных приемов монтажа и операторской работы.

Список литературы

1. Roger Ebert “A film about a film about itself” / [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-man-with-a-movie-camera-1929> - 2009 г. (дата обращения: 23.12.2021)
2. Brian Winston “Critics’ 50 Greatest Documentaries of All Time” / [Электронный ресурс]. URL: <https://www2.bfi.org.uk/sight-sound-magazine/greatest-docs> - 2014 г. (дата обращения: 23.12.2021)
3. Mordaunt Hall “THE SCREEN” / [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nytimes.com/1929/09/17/archives/the-screen.html> - 1929 г. (дата обращения: 23.12.2021)
4. Grant Tracey “Man With a Movie Camera review” / [Электронный ресурс]. URL: http://www.imagesjournal.com/issue05/reviews/vertov.htm (дата обращения: 23.12.2021)
5. Kendall Teare “Yale film scholar on Dziga Vertov, the enigma with a movie camera” – 2019 г. (дата обращения: 23.12.2021)
6. Peter Bradshaw “Man With a Movie Camera review – visionary, transformative 1929 experimental film” / [Электронный ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/film/2015/jul/30/man-with-a-movie-camera-review – 2015 г. (дата обращения: 23.12.2021)
7. Интернет-база данных кинофильмов IMDb / [Электронный ресурс]. URL: https://www.imdb.com (дата обращения: 23.12.2021)
8. Русскоязычный интернет-сервис о кино Кинопоиск / [Электронный ресурс]. URL: https://www.kinopoisk.ru (дата обращения: 23.12.2021)