Курс «Шедевры раннего кино»

Аннотация

Курс посвящен ключевым фильмам эпохи раннего кино – кино «доавангардной» эпохи. Он состоит из двух частей: 1) семинары, посвященные фильмам; 2) проектная работа.

На семинарах заявленные фильмы будут обсуждаться в контексте соответствующей эпохи и определенного жанра. Речь пойдет о композиции фильма, его драматургической основе, стилистике и месте, которое картина занимает в мировом каноне. Выбор фильмов для анализа неизбежно оказывается субъективным; задача программы – отразить разнообразие раннего кино. Важно представить картины, созданные в разных странах (Франция, США, Российская империя, Италия, Германия) и в разных жанрах и направлениях (документальный фильм, анимация, драма, комедия, сенсационная мелодрама, эпическая драма и т.д.)

Проектная часть курса направлена на работу над научной базой иконографии раннего русского кино. Работая с разными источниками (прежде всего с дореволюционной кинопрессой), студенты будут собирать и аннотировать рекламные фотографии (кадры) к дореволюционным фильмам, а также описания их сюжетов (либретто). Поскольку большая часть (около 85%) ранних русских фильмов утрачена, собранная коллекция материалов станет важным источником изучения материала не только для киноведов, но и для других ученых-гуманитариев, а также для всех, кто интересуется ранним кино. Некоторые студенты будут заниматься переводом материалов базы на английский язык: база предполагается двуязычной.

Объем курса и организация занятий

Курс рассчитан на полгода – 10 интенсивных занятий. Встречи будут проходить с февраля по июнь 2023 года раз в две недели, по пятницам; ориентировочное время – 19:30-21:00 (Москва). К каждому занятию студенты будут выполнять домашнее задание (просмотр фильма, в ряде случаев – чтение научной литературы) и определенную часть работы над общим проектом. Студенты должны быть готовы уделять проекту не менее 3-4 часов в неделю.

Темы семинаров и литература к ним[[1]](#footnote-1)

1. Введение. «Pre-cinema» и волшебный фонарь

B-Magic [сайт большого исследовательского проекта, посвященного истории волшебного фонаря]. URL: <https://www.uantwerpen.be/en/projects/b-magic/>.

Hecht H. Pre-cinema History. An Encyclopedia and Annotated Bibliography of the Moving Image Before 1896 / Edited by Ann Hecht. London; Melbourne; Munich; New Jersey: Bowker, Saur; BFI, 1993.

Lucerna [электронная научная база материалов по волшебному фонарю]. URL: <https://lucerna.exeter.ac.uk/>.

Mannoni L. The Great Art Of Light And Shadow: Archaeology of the Cinema. Exeter: University of Exeter Press, 2000.

Robinson D., Herbert S., Crangle R. Encyclopedia of the Magic Lantern. London: Magic Lantern Society, 2001.

Котомина А.М. Световые и теневые картины и «искусство проекции» в России конца XIX – начала ХХ вв. // Киноведческие записки. 2011/2012. № 99. С. ?

Филиппов С.А. Две проекции. Волшебный фонарь и специфика кино // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2014. № 4. С. 139-154.

1. «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер и фильмы Жоржа Мельеса

A Trip to the movies: Georges Melies, filmmaker and magician (1861-1938) / Edited by Paolo Cherchi Usai. Rochester: George Eastman House, 1991.

Abel R. The ciné goes to town: French cinema, 1896-1914. University of California Press, 1998.

Gunning T. The Cinema of Attraction[s]: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde // The Cinema of Attractions Reloaded / Edited by Wanda Strauven. Amsterdam University Press, 2006. P. 381-388.

I.M. Pacatus [М. Горький]. Беглые заметки // Нижегородский листок. 1896. № 182. 4 июля. С. 3; А. П-в. [М. Горький] С Всероссийской выставки (от нашего корреспондента). Синематограф Люмьера // Одесские новости. 1896. № 3681. 6 июля. С. 2.

«Люмьеры!», документальный фильм (2016, реж. Тьери Фремо).

Фелонов Л.Б. Монтаж в немом кино. Ч. 1. Фильмы Люмьера и Мельеса. М.: ВГИК, 1973.

Цивьян Ю.Г. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России 1896—1930. Рига: Зинатне, 1991.

1. «Шляпа Макса» (1913)

A Companion to film comedy. John Wiley & Sons, 2012.

Abel R. The ciné goes to town: French cinema, 1896-1914. University of California Press, 1998.

Haven L.S. The rise and fall of Max Linder: the first cinema celebrity. Orlando: BearManor Media, 2021.

Юткевич С.И. Макс Линдер. М.; Л.: Кино-издательство, 1926.

1. «Кабирия» (1914, реж. Джованни Пастроне)

Alovsio S. The 'Pastrone System': Itala Film from the Origins to World War I // Film History. 2000. Vol. 12. P. 250-261.

Cabiria a il suo tempo / Edited by Paolo Bertetto and Gianni Rondolino. Turin: Museo Nazionale del Cinema / Il Castro, 1998.

Celli C., Cottino-Jones M. A New Guide to Italian Cinema. Palgrave Macmillan, 2007. P. 10-15.

Cherchi Usai P. *Cabiria*, an Incomplete Masterpiece: The Quest for the Original 1914 Version // Film History. 1988. Vol. 2. P. 32-56.

Reich J. The Metamorphosis of Maciste in Italian Silent Cinema // Film History. 2013. Vol. 25. P. 32-56.

1. «Динозавр Герти» (1914, реж. У. Маккей)

Canemaker J. Winsor McCay: His Life and Art. New York; London: Taylor and Francis, 2018.

Crafton D. Before Mickey : the animated film, 1898-1928. Chicago: Chicago University Press, 1993.

Gifford D. American animated films : the silent era, 1897-1929. Jefferson, NC: McFarland and C, 1990.

Молтин Л. О мышах и магии. История американского рисованного фильма. М.: Издательство Дединского, 2018.

1. «После смерти» (1915, реж. Е. Бауэр)

Morley R. Performing Femininity: Woman as Performer in Early Russian Cinema. London: I. B. Tauris, 2016.

Tsivian Y. The Invisible Novelty // A Companion to Literature and Film. Wiley, 2004. P. 92-111.

Гращенкова И.Н. Кино Серебряного века: русский кинематограф 10-х годов и Кинематограф русского послеоктябрьского зарубежья 20-х годов. М.: Изд. А.А. Можаев, 2005.

Ковалов О.А. Danse macabre по-русски // Сеанс. 2011. № 45/46. URL: <https://seance.ru/articles/danse-macabre-po-russki/>.

1. «Башмаки» (1916, реж. Л. Вебер)

Norden, Martin F., ed. Lois Weber: Interviews. Jackson: University Press of Mississippi, 2019.

Slide A. Lois Weber: The Director Who Lost Her Way in History. Westport, CT: Greenwood Press, 1996.

Stamp S. “Lois Weber.” In Jane Gaines, Radha Vatsal, and Monica Dall’Asta, eds. Women Film Pioneers Project. New York, NY: Columbia University Libraries, 2013. URL: <https://wfpp.columbia.edu/pioneer/ccp-lois-weber/>.

Stamp S. Lois Weber in Early Hollywood. Berkeley: University of California Press, 2015.

The Milestone Cinematheque for *Shoes* // Shoes. DVD/Blu-ray. (Milestone Films US 2018). URL: <https://cdn.shopify.com/s/files/1/0150/7896/files/Shoes_Press_Kit_e881f65a-92a5-4e54-9845-9f8878bc1a85.pdf?4918046539328853612>.

Гусев А.В. Мэри МакЛарен и Лоис Вебер — Равновесие // Сеанс. 2020. № 76. URL: <https://seance.ru/articles/mary-maclaren-portrait/>.

1. «Вампиры» (1915-1916, реж. Л. Фейад)

Abel R. The ciné goes to town: French cinema, 1896-1914. University of California Press, 1998.

Callahan V. Zones of anxiety: movement, Musidora, and the crime serials of Louis Feuillade. Wayne State University Press, 2005.

Ezra E. The case of the phantom fetish: Louis Feuillade’s *Les Vampires* // Screen. 2006. Vol .47. № 2. P. 201-211.

Mandel E. Les Vampires Louis Feuillade // Film quarterly. 1970. Vol. 24. № 3. P. 56-60.

Singer B. Melodrama and Modernity: Early Sensational Cinema and Its Contexts. New York: Columbia University Press, 2001.

1. «Нетерпимость» (1916, реж. Д. У. Гриффит)

Anderson G. B. D. W. Griffith's Intolerance: Revisiting a Reconstructed Text // Film History. 2013. Vol. 25. № 3. P. 57-89.

Cherchi Usai P. The Griffith Project. Films Produced in 1916-1918. London: BFI, 2005.

Gunning T. D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film. Urbana: University of Illinois Press, 1990.

Jessonowski J. Thinking in Pictures: Dramatic Structure in D. W. Griffith’s Biograph Films. Berkeley: University of California Press, 1987.

Гиш Л. Кино, Гриффит и я. М.: Искусство, 1974.

Трауберг Л.З. Дэвид Уорк Гриффит. М.: Искусство, 1981.

1. «Кабинет доктора Калигари» (1920, реж. Р. Вине)

Isenberg N. W. Weimar cinema: an essential guide to classic films of the era / edited by Noah Isenberg. New York: Columbia University Press, 2009

Jung U., Schatzberg W. Beyond Caligari : the films of Robert Wiene / Uli Jung, Walter Schatzberg. Berghahn Books, 1999.

Robinson D. Das Cabinet des Dr. Caligari. London: BFI, 2013.

Айснер Л. Демонический экран. М.: Rosebud, 2010.

Ковалов О.А., Марголит Е.Я., Киреева М.П. Советский экспрессионизм: от Калигари до Сталина. СПб.: Порядок слов, 2010.

Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. М.: Искусство, 1977.

Общий список научной литературы и других материалов к курсу

Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т. 1, 2, 3. М.: Искусство, 1958.

A companion to early cinema / Edited by André Gaudreault, Nicolas Dulac and Santiago Hidalgo. Wiley-Blackwell, 2012.

Brownlow K. Hollywood: The Pioneers. New York: Alfred A. Knopf, 1980.

Cherchi Usai P. Silent cinema: a guide to study, research and curatorship. London: BFI, 2019.

Dixon B. 100 silent films. London: BFI, 2011.

Encyclopedia of early cinema / Edited by Richard Abel. Routledge, 2005.

Пререквизиты

Слушателям необязательно иметь систематические знания в области истории кино, однако в связи с необходимостью проектной работы курс в первую очередь адресован студентам, у которых есть опыт работы с большими объемами текстового и иконографического материала. Абитуриенты, не имеющие соответствующего опыта, также могут быть приглашены на курс, если в мотивационном письме они продемонстрируют достаточно высокий уровень общей гуманитарной подготовки. Поскольку большая часть научной литературы к курсу написана на английском языке, знание его очень желательно. Готовность тщательно и систематически выполнять все домашние задания – обязательное условие допуска к курсу.

Мотивационное письмо должно описывать научные интересы, опыт работы абитуриента, а также причины, побудившие его или ее записаться на курс. В мотивационном письме необходимо подтвердить свою готовность участия в научном проекте. Важно также отметить уровень знания английского языка, который может понадобиться для переводов материалов научной базы. При отборе заявок будет оцениваться не только содержание, но и общая логика, убедительность и грамотность письма.

О преподавателе

Анна Олеговна Ковалова – профессор Brīvā Universitāte (Рига), ассоциированный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге. В 2007 году окончила филологический факультет СПбГУ, в 2012 году защитила кандидатскую диссертацию. Автор книг «Кинематограф в Петербурге 1896-1917» (совместно с Юрием Цивьяном, 2011) и «Кинематограф в Петербурге 1907-1917: Кинопроизводство и фильмография» (2012), редактор сборника киносценариев Николая Эрдмана (2010). С 2015 по 2019 год преподавала историю кино и литературы в НИУ «Высшая школа экономики» (Москва). Публиковалась в журналах «Film History», «The Russian Review», «Studies in Russian and Soviet Cinema», «Osteuropa», «Сеанс», «Киноведческие записки» и др. В 2018 г. под ее руководством была составлена и опубликована электронная база «Либретто русских фильмов 1908-1917» <https://hum.hse.ru/ditl/filmprose/libretti>.

1. Преподаватель оставляет за собою право корректировать этот список. [↑](#footnote-ref-1)