

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ	12
----------------------	----

ЛЕКЦИИ

ВТОРОЙ КУРС.

Физиогномика и типаж *Пришел солдат с фронта*

Лекция № 14, 25 октября 1933 г.

История и ее обработка.

Физиогномика, маска и типаж	15
-----------------------------------	----

Почему провалился штурм Зимнего в Октябре. Выпавшие эпизоды картины. Динамика и вещиизм. Перемонтаж *Броненосца Потемкина* в Голландии. Монтаж у Пудовкина в *Конце Санкт Петербурга*. Монтаж иронический и патетический. Хроника и ее обработка у Стендаля в *Беатриче Ченчи* и у Афиногенова в *Лизе Сорокиной*. Почему режиссеру нужен опыт криминалиста. Физиогномика, маска и типаж солдата в этюде *Пришел солдат с фронта*.

Лекция № 15, 27 октября 1933 г.

Лицо времени и фильм времени	38
------------------------------------	----

Составные портреты, символические фигуры, тип, типаж, лицо времени и форма времени: *Арсенал* и *Иван Довженко*. Фильмы времени: *Красные дьяволята*, *Броненосец Потемкин* и *Встречный*. Ад Данте и его актуаль-

ность. Фашистские оперетты в «Ударнике». Лион Фейхтвангер о *Потемкине*. Актер и типаж: *Генеральная линия*, Новосельцев в *Великом утешителе* и Инкижинов в *Потомке Чингис-хана*. Физиогномика солдата.

Лекция № 25, 19 ноября 1933 г.

Планировка мизансцены встречи

в этюде *Пришел солдат с фронта*. Свет и цвет 64

Планировка перемещений героев по сцене. Темп. Закономерность построения драмы и построение мизансцены. Единство и разрыв, отказные движения и контрасты в драматургии *Стачки* и *Броненосца Потемкина*. Световое и цветовое решение этюда *Пришел солдат с фронта*.

ТРЕТИЙ КУРС.

Монтаж

Лекция № 11, 19 октября 1933 г.

Монтаж, движение в кадре и ощущение времени 83

Движение массы внутри кадра и восприятия скорости в монтаже. Развитие монтажа от съемки с одной точки до съемки с подвижных точек и до обертонного монтажа. Гриффит, Пудовкин, Вертов, Эйзенштейн. Переход из театра в кино. Репетиционный метод в кино Кулешова. Глубина и плоскость.

Лекция № 12, 21 октября 1933 г.

Монтаж и композиция кадра 95

Юродивый в картине Сурикова *Боярыня Морозова* и калека в *Броненосце Потемкина*. Центризм фресок Рафаэля. Плоскостные построения экспрессионизма и кубизма.

Лекция № 14, 22 октября 1933 г.

Обрез кадра и образ. Фактура,

метафора и гипербола 98

Фактура, метафора и гипербола. Крупность плана и абстракция, делающая вещь фактурной и неузнаваемой. Пишущая машинка в *Генеральной линии*. Фактура и осязание в литературе и кино. Футуризм и тактилизм. Крупных, Пикассо, Хогарт, Малевич. Тембры в музыке.

Лекция № 15, 27 октября 1933 г.

Фактура, тембр, динамика и ложные ассоциации ... 107

Фактура и восприятие скорости в кино. Мазанные кадры и их значение в построении динамических кусков. Влияние объективов на фактурность. Статика Ивана Кавалеридзе в кино, динамика скульптур Родена и рисунков Домье. Крупность плана, фактурность и ложные ассоциации. Их роль в обострении выразительности. Тембры музыки. Как видят растения.

Лекция № 21, 13 ноября 1933 г.

Монтаж на движение. Разрыв и единство 112

Переход от кадра к кадру. Разрыв, скачок и создание стилистического единства. Человек и пейзаж. Стилистика единства и контраста через движение, композицию и световое решение. Монтаж божков в *Октябре*. Спектакли МХАТ.

Лекция № 23, 16 ноября 1933 г.

Монтаж и отказное движение 133

Монтаж эпизодов биржи в *Конце Санкт-Петербурга* и бойни в *Стачке*. Закон отрицания отрицания и три разновидности отказа. Отказное движение на сцене, в драме и в монтаже. Жест, мизансцена, перипетия. Повторы, перебивки, разрывы и единство через дистанцию в монтаже.

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС.
Типаж и монтаж

Лекция № 39, 8 марта 1934 г.

Как работать с типажом 143

Рабочие принципы работы с актером и типажом. Опыт *Броненосца Потемкина* и *Октября*.

Лекция № 5, 4 ноября 1934 г.

Подражание, изображение и ритмическая структура аффекта 145

Эмоция как подражание и как ритмическая структура. Ритм ужаса в Одесской лестнице. Изображение и структура. Пафос, ритм и свет. Эмоциональный заряд и изобразительный ряд. Легенды о съемках *Броненосца Потемкина*. Машины и сепаратор. Съёмочный план и импровизация.

Лекция № 7, 1 ноября 1934 г.

Джеймс Джайс и полижанризм 153

Соотношение движения и эмоции по Уильяму Джеймсу. Фронтальное и профильное положение актера. Полижанризм у Довженко в *Звенигоре* и *Иване* и в *Que viva Mexico!* Ошибка и стилистический принцип. Джайс, полижанризм и принцип мифологии. Отказное движение и строение мелодрамы.

Лекция № 8, 1 ноября 1934 г.

Система Мейерхольда и система Станиславского ... 163

Типаж и монтаж. Актеры *Мудреца*: переключение напряжение от актера и текста на мизансцену и трюк. Реальность физического акта и театральная иллюзия. Две театральные системы и как все пошло от спички. Движение у Мейерхольда и атмосфера у Станиславского.

Лекция № 12, 22 ноября 1934 г.

Стилизация и композиция кадра 172

Фольклорные традиции. Христианские мотивы в композициях Диего Риверы. Испанский католицизм, Эль Греко и мексиканская игрушка как прототипы кадров *Que viva Mexico!* Замысел фильма о Персии и поиск стилистического ключа в национальном орнаменте. Совмещение двух перспектив в кадре.

Лекция № 15, 1 декабря 1934 г.

Работа с памятью – работа над памятью 180

Работа над замыслом и запасы памяти. Зрительная и двигательная память как опыт библиотечно-музейный и опыт личный.

Лекция № 24, 21 февраля 1935 г.

Монтаж: ритм, темп, слово, звук и образ 183

Монтаж по установке сюжетной и ритмической. Монтаж и мизансцена. Динамика как темп и внутрикадровый ритм. Диагональное движение и движение на камеру. Монтаж по цвету и свету. Графические и объемные элементы кадра. О фильмах Московского фестиваля. Жест и интонация. Неудачи звукозрительного монтажа в *Юности Максима*.

Лекция № 27, 25 марта 1935 г.

Обсуждение студенческой работы. Сюжет, композиция кадра и монтаж 199

Монтаж изобразительный и образный. Анализ студенческой работы. Ритм. Сюжет и формальное разрешение. Изобразительная и образная ценность куска. Крестный ход в *Старом и новом*. Финал *Потемкина*. Нагнетание напряжения при помощи монтажа. Обертонный монтаж. Ассоциативное звучание куска. Личный опыт, биологическая реакция и культурные традиции. Белый цвет

у китайцев. Эмоциональное звучание куска. Фредерик Леметр и Генри Ирвинг. Монтаж диалога в тонфильме. Чапаев и Вива Вилья!

Лекция № 28, 1 апреля 1935 г.

Обсуждение студенческой работы. Монтаж:

Статика и динамика. Движение Мей Ланьфана 221

Каким должен быть начальный кадр. Как достигается ощущение динамики и статики. Как монтировать круглые и вертикальные формы. Их монтаж в *Октябре*. Монтажное и внутрикадровое движение. «Греческие» и «римские» принципы в монтаже. Кадр и монтаж – мизансцена и жест. Диагональное движение в кадре и отказное построение в монтаже. Диагональные оси, конфликт и отказ в движениях Мей Ланьфана. Дуговые движения китайцев и марионеток. Условное и реалистическое. Драма мстителя в Елизаветинском театре. Сцена ночи в итальянской комедии масок.

Лекция № 30, 19 апреля 1935 г.

Человек в пространстве кадра. Жест и вещи.

Портреты Серова 260

Портреты Серова. Композиция, жест и вещи. Создание характера через вещи, позу, положение в пространстве картины и линию. От образа к обреза и от обреза к образу. Серия мексиканских рисунков «Убийство Дункана». Изображение и образ как взаимодействие непосредственной реакции и опосредствованной. Кадр и монтаж. Психология формы.

Лекция № 31, 25 апреля 1935 г.

Лицо, образ и обреза кадра 288

Обсуждение композиции кадра в студенческой работе. Диагональные композиции. Пассивные и активные диагонали. Правое и левое. Цветовое и световое решение. Обреза кадра, ракурс и свет.

Лекция № 33, 13 мая 1935 г.

Психология искусства 294

Пралогика как резервуар художественных приемов. Исследования Люсьена Леви-Брюля и Александра Лурия. Ритм и композиция живописи. Ритм движения растений и животных. Регресс, шизофрения, наркотик и наркоз. Диалектическая формула единства в произведении искусства. Ритм страха на войне. Ритмический барабан Одесской лестницы. Утопии и архаическое общество. Подсознание, Фрейд и пралогическое мышление.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 317

Оксана Булгакова

РЕГИСТР ИМЕН 325

СТУДЕНТЫ ЭЙЗЕНШТЕЙНА 335

СПИСОК УПОМЯНУТЫХ ФИЛЬМОВ 339

ПРИМЕЧАНИЯ 341