

ВИЗИОНЕРСКИЕ ФИЛЬМЫ
АМЕРИКАНСКИЙ КИНОАВАНГАРД
ЧАСТЬ 2

ГЛАВНЫЕ АВАНГАРДНЫЕ ФИЛЬМЫ (ДАДАИЗМ + СЮРРЕАЛИЗМ)

1) Un Chien Andalou - «**Андалузский пёс**» (фр. *Un chien andalou*) — 16 минутный сюрреалистический немой фильм испанского режиссёра Луиса Бунюэля и испанского художника Сальвадора Дали. Первоначально был выпущен к ограниченному показу в Париже в 1929 году, но, став популярным, оставался в прокате восемь месяцев. Является одним из наиболее известных сюрреалистических фильмов «авангарда» 1920-х. Следующий фильм Бунюэля «Золотой век» (*Âge d'or*, 1930) считается стилистическим продолжением «Андалузского пса».

2) Le Sang d'un Poete (1930) Кровь Поэта (фр. *Le sang d'un poète*, англ. *The Blood of a Poet*) — дебютный авангардный и сюрреалистичный фильм Жана Кокто, созданный в 1930 году. Его премьера состоялась в 1932 году в Париже. Является первым фильмом из так называемой трилогии Орфея.

3) Enter' Acte - «**Антракт**» из балета «*Спектакль отменяется*» (фр. *Entr'acte*, 1924) — французский короткометражный немой фильм Рене Клера, снятый на музыку Эрика Сати в тесном содружестве с Франсисом Пикабиа, Марселем Дюшаном, балетмейстером шведского балета Иоганном (Жаном) Бьорленом и рядом других художников-дадаистов.

Фильм «Антракт» безусловно выделяется из всего творчества Рене Клера. Ничего подобного Клер более ни разу не снимал. Созданный в тесном сотрудничестве с группой дадаистов, сюрреалистов и авангардным композитором, «Entr'acte de Relâche» несёт на себе все черты присутствия соавторов. Несмотря на это, именно «Антракт» создал в 1924 году Клери кинематографическое имя и выделил его из числа начинающих режиссёров.

ГЛАВНЫЕ АВАНГАРДНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ (ДАДАИЗМ +КУБИЗМ+ НЕОПЛАСТИЦИЗМ)

- 1) Rhythmus 21 (1921) (Hans Richter) - Ритм 21 (1921) (Ханс Рихтер)
- 2) Symphonie Diagonale (1921) (Viking Eggeling) - Симфония Диагональ (1921) (Викинг Эггелинг)
- 3) Anemic Cinema (1927) (Marcel Duchamp) - Кинематографическое кино (1927) (Марсель Дюшан)
- 4) Ballet Mechanique (1924) (Fernand Leger)

ГЛАВНЫЕ АВАНГАРДНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ (ДАДАИЗМ +КУБИЗМ+ НЕОПЛАСТИЦИЗМ)

Ханс Рихтер (нем. *Hans Richter*, [6 апреля 1888](#), [Берлин](#) — [1 февраля 1976](#), [Локарно](#)) — немецкий художник, график, кинорежиссёр-[авангардист](#) и теоретик кино. Учился в [Берлинской Академии художеств](#), затем в [Веймарской академии](#). Был близок к [экспрессионистской](#) группе *Штурм*. Первая персональная выставка состоялась в [1916](#) в [Мюнхене](#). В [1916—1918](#) входил в [цюрихскую](#) группу [дада](#). В [1922](#) приехал в [Берлин](#). Снял несколько фильмов, где пытался передать ритм и движение абстрактными средствами (*Ритм-21*, [1921](#), и др.). В [1940](#) переехал в [США](#). Преподавал киноискусство в [Нью-Йорке](#), продолжил свои киноэксперименты.

DER STURM

(с нем. — «Штурм») — немецкий литературный журнал, издававшийся в 1910—1932 годах писателем Гервартом Вальденом. Вместе с «Die Aktion» журнал был одним из двух главных изданий немецких и австрийских экспрессионистов.

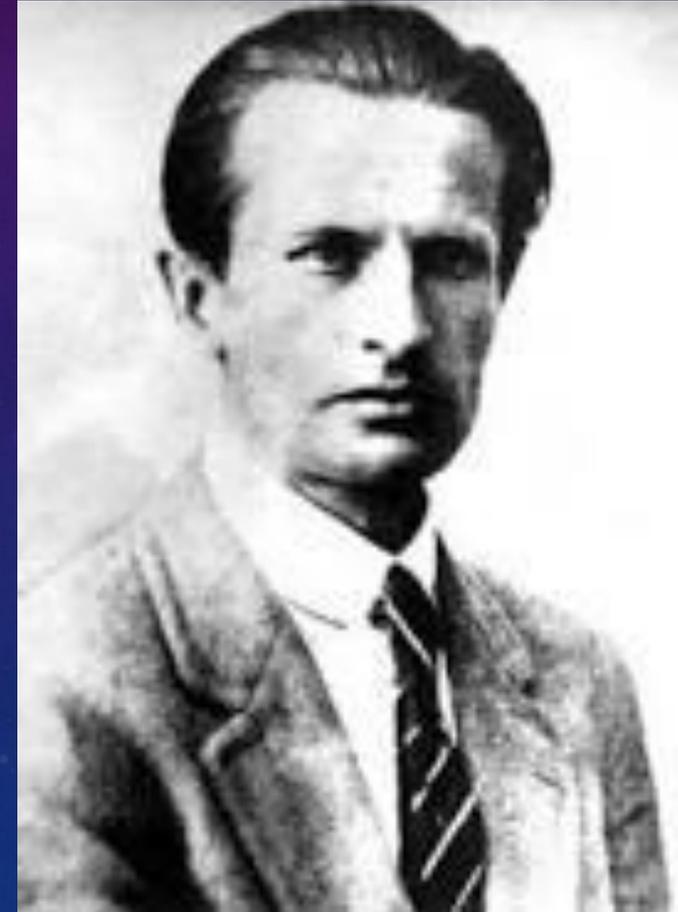

Первый номер журнала вышел 3 марта 1910 года с подзаголовком «Еженедельник культуры и искусства». Журнал задумывался как издание в поддержку разнообразных авангардных направлений искусства: кубизма, дадаизма, футуризма и экспрессионизма. Постепенно вокруг журнала сложился так называемый «штурмовский круг» (нем. «*Die Sturmkreis*»). В издательстве при журнале публиковались пьесы, искусствоведческие статьи и монографии, репродукции картин и эстампы. Главная книжная серия называлась «Sturm-Bücher». Наряду с книгами издательство выпускало почтовые открытки с картинами молодых, малоизвестных художников, многие из которых впоследствии стали знаменитостями: Василий Кандинский, Франц Марк, Оскар Кокошка и др.

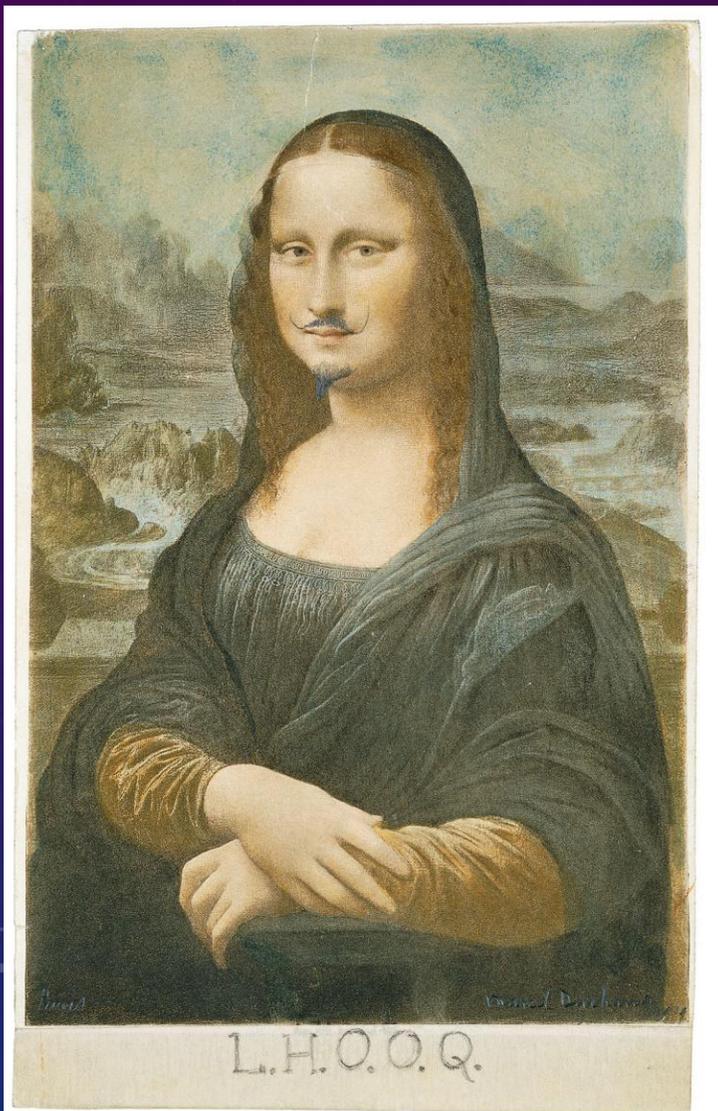

ГЛАВНЫЕ АВАНГАРДНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ (ДАДАИЗМ +КУБИЗМ+ НЕОПЛАСТИЦИЗМ)

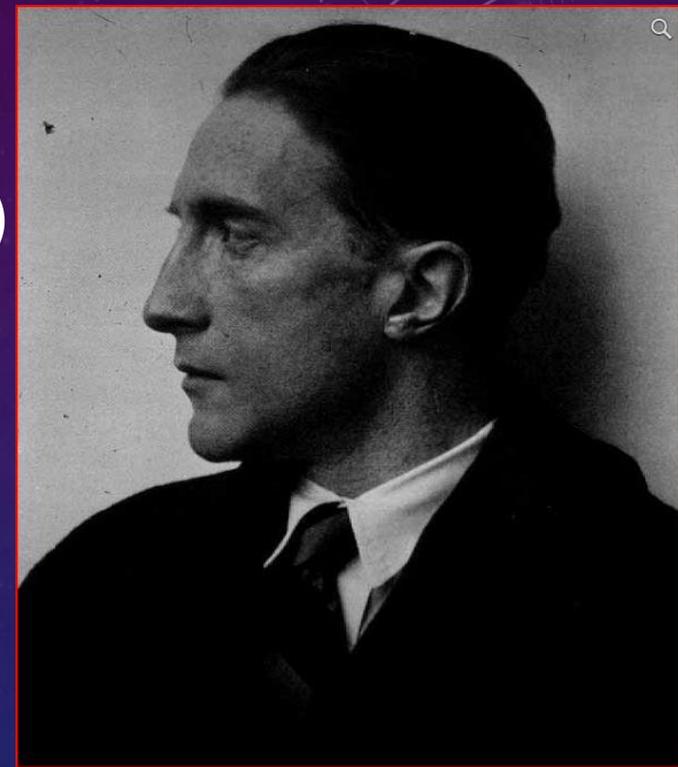
Викинг Эггелинг (1880 Швеция -1925 Берлин) был шведским художником-авангардистом и режиссером, связанным с дадаизмом, конструктивизмом и абстрактным искусством, и был одним из пионеров абсолютного кино и визуальной музыки. Его фильм 1924 года «Диагональ-симфония» является одним из оригинальных абстрактных фильмов в истории экспериментального кино.

ГЛАВНЫЕ АВАНГАРДНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ (ДАДАИЗМ +КУБИЗМ+ НЕОПЛАСТИЦИЗМ)

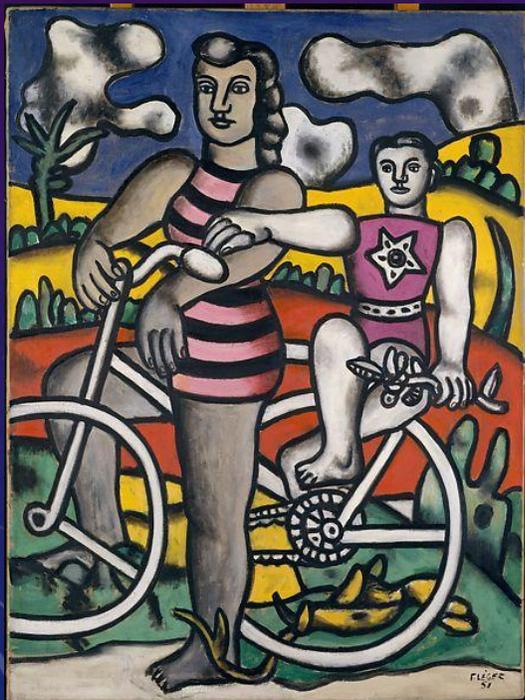

Марсэль Дюшан (фр. Marcel Duchamp, 1887 — 1968) — французский и американский художник, шахматист, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма. Творческое наследие относительно невелико, однако благодаря оригинальности своих идей Дюшан считается одной из самых влиятельных фигур в искусстве XX века. Его творчество оказало влияние на формирование таких направлений в искусстве второй половины XX века, как поп-арт, минимализм, концептуальное искусство, и др.

ГЛАВНЫЕ АВАНГАРДНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ (ДАДАИЗМ +КУБИЗМ+ НЕОПЛАСТИЦИЗМ)

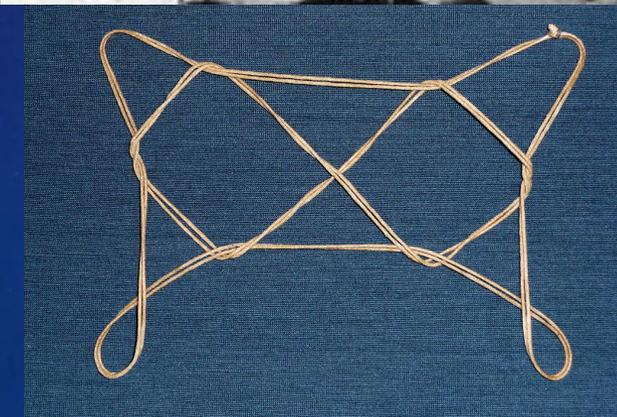
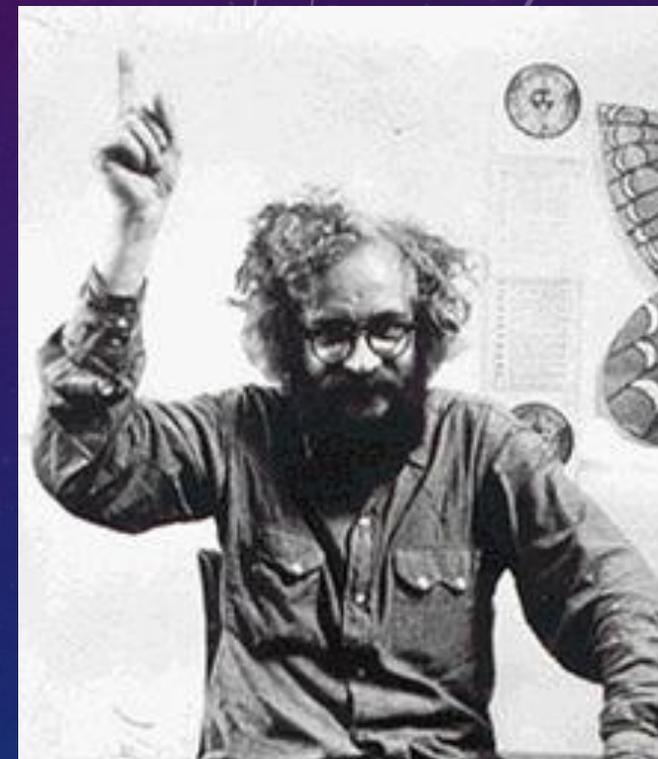
Жозе́ф Ферна́н Анри́ Леже́ ([фр.](#) *Joseph Fernand Henri Léger*; [1881](#)—[1955](#)) — [французский](#) живописец и скульптор, мастер [декоративного искусства](#), член [компартии](#).

АВАНГАРД АМЕРИКИ (ДАДАИЗМ + КУБИЗМ + НЕОПЛАСТИЦИЗМ)

Harry Smith - Гарри Эверетт Смит (29 мая 1923 года в Портленде, штат Орегон - 27 ноября 1991 года в Нью-Йорке) был художником-визуалистом, режиссером-экспериментатором, коллекционером пластинок, богемным, мистическим и в основном самоучкой, изучающим антропологию. Смит был важной фигурой на сцене «Поколение бит» в Нью-Йорке, и его деятельность, такая как его использование веществ, изменяющих сознание, и интерес к эзотерической духовности, предвосхитили аспекты движения Хиппи. Помимо своих фильмов, Смит широко известен своей влиятельной антологией американской народной музыки, взятой из его обширной коллекции распечатанных коммерческих записей со скоростью 78 об / мин.

На протяжении всей своей жизни Смит был заядлым коллекционером. В дополнение к записям, артефакты, которые он собрал, включали в себя строковые фигуры, бумажные самолетики, текстильные изделия Seminole и украинские пасхальные яйца.

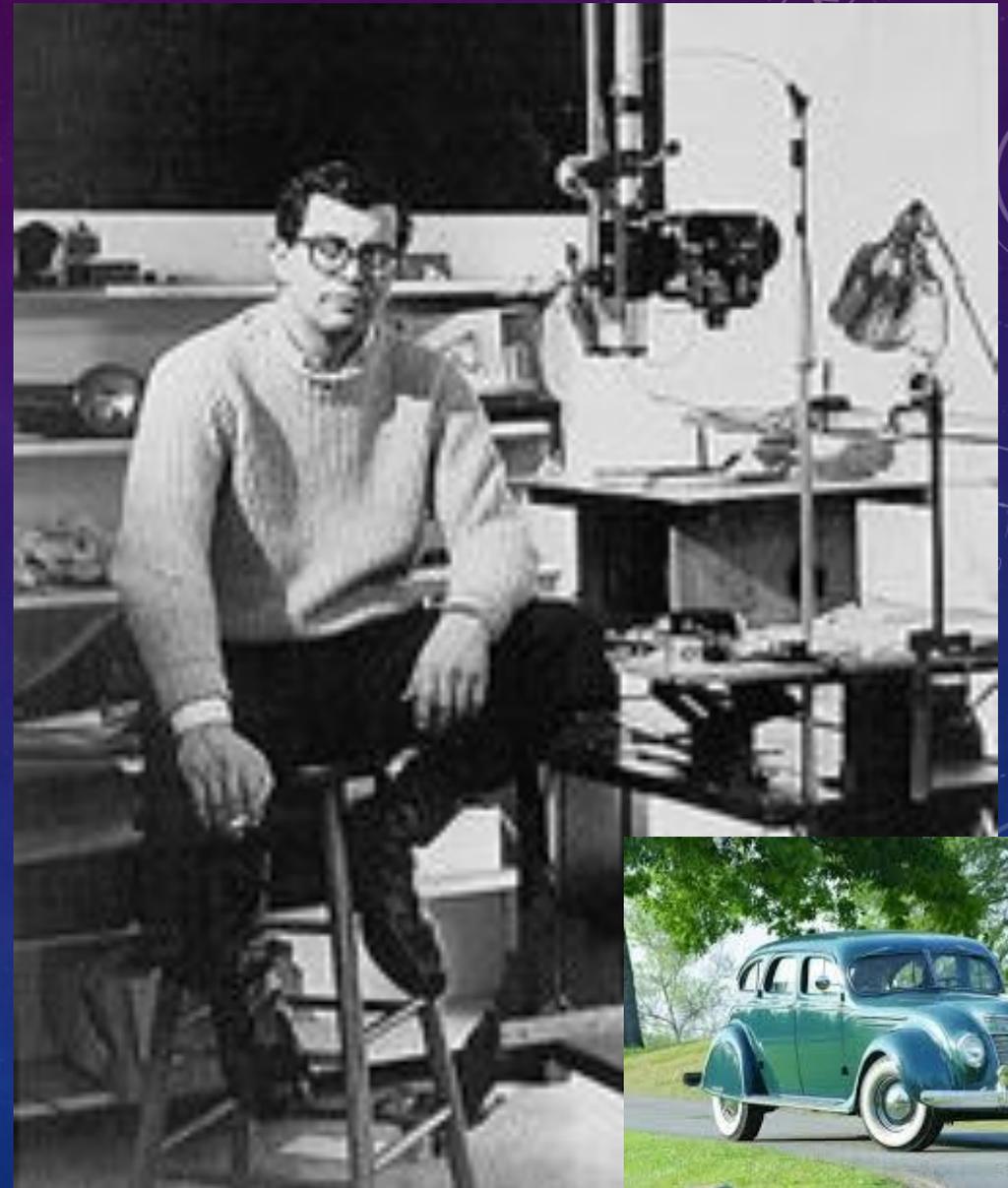
Авангард АМЕРИКИ (дадаизм +кубизм+ неопластицизм)

Robert Breer - Роберт Карлтон Бриер
(1926–2011)

был американским экспериментальным режиссером, художником и скульптором, одним из основателей американского авангарда. Бриер был известен своими фильмами, в которых сочетаются абстрактная и репрезентативная живопись.

Карьера Роберта Бриера как художника и аниматора насчитывает 50 лет, и его творческие исследования сделали его международной фигурой. Свои художественные занятия он начал как художник, живя в Париже с 1949 по 1959 год. Используя старую 16-миллиметровую камеру Volex, его первые фильмы были простыми исследованиями, посвященными остановочному движению, на основе его абстрактных картин.

Бриер всегда был очарован механикой фильма. Возможно, увлечение его отца трехмерностью вдохновило Бриера на то, чтобы возиться с ранними механическими кинематографическими устройствами. Его отец был инженером и дизайнером легендарного автомобиля Chrysler Airflow в 1934 году и построил 3-D камеру для съемки всех семейных каникул. После изучения техники в Стэнфорде Бриер переключил свое внимание на искусство ручной работы и начал экспериментировать с книгами. Эти анимации, выполненные на обычных карточках размером 4 на 6 дюймов

Авангард АМЕРИКИ (дадаизм +кубизм+ неопластицизм)

Джордан Белсон (6 июня 1926 г. - 6 сентября 2011 г.) был американским художником и абстрактным кинематографистом, создавшим необъективные, часто духовно ориентированные, абстрактные фильмы продолжительностью шесть десятилетий.
Allures by Jordan Belson (1961)

Очарования Джордана Белсона (1961)
Метафора творения. Спирали, круги и абстрактные формы движутся на чередующемся темном и светлом фоне. Шар меняет цвет, появляясь во флеш кадрах. Точки, напоминающие звезды или атомы и галактики с падающими звездами, создаются на экране. Звезды затем упорядочиваются в линии. Взрывающиеся солнечные вспышки заканчивают фильм.

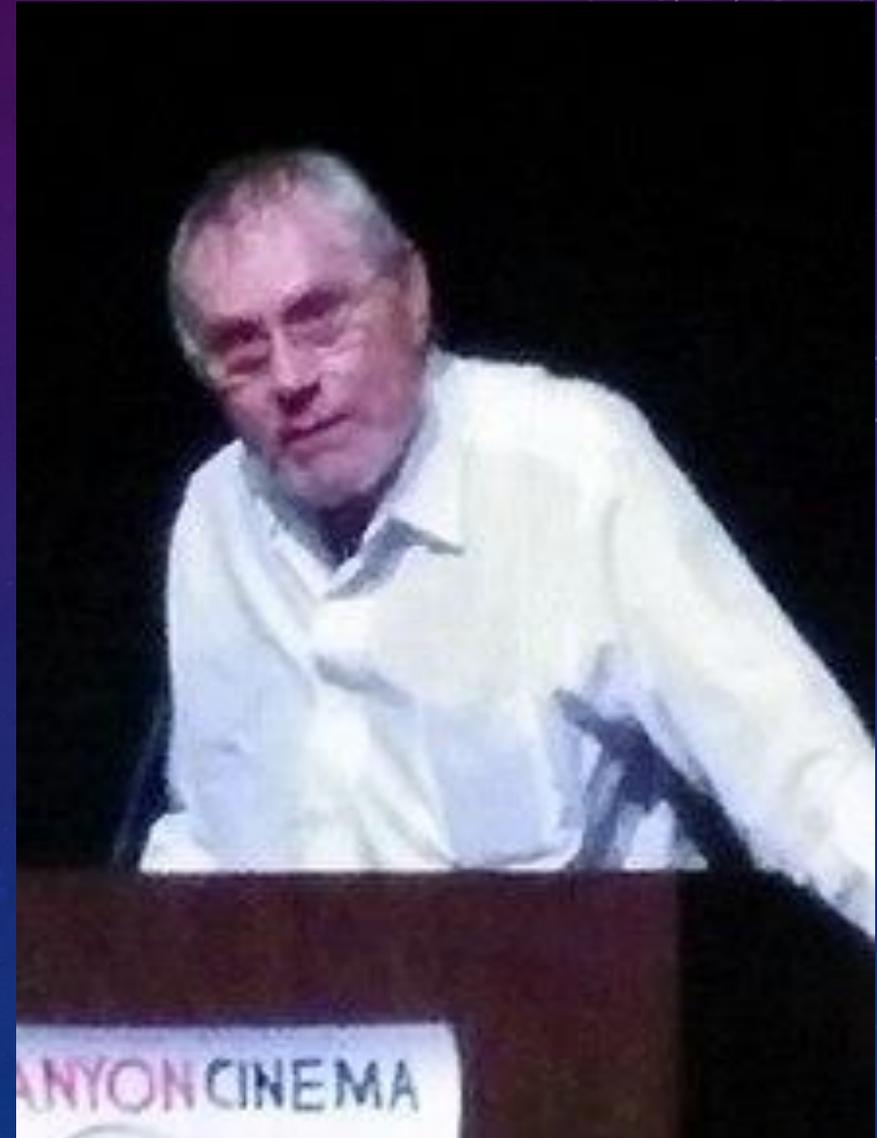

Авангард АМЕРИКИ (дадаизм + сюрреализм)

Lawrence Jordan (born 1934) Лоуренс Джордан (род. 1934) - американский независимый режиссер, который наиболее широко известен своими анимационными коллажами.

«Я делаю фильмы в сюрреалистической манере. Когда я не вдохновлен, я не снимаю фильмы. Я всегда хотел показать» невозможное »в своих фильмах и удивлять зрителя, а не развлекать или сказать правду. Анимации, которые пытаются быть умными или забавными, обычно терпят неудачу для меня, и по этой причине большинство мультфильмов оставляют меня холодными из-за всех их удивительных превращений, хотя, будучи ребенком пяти лет, мультфильмы изменили мою жизнь, и в конечном итоге сделали меня Аниматором. Я часто оперирую свободно связанными сериями изображений, находя след по ходу, а не прокладывая его, хотя некоторые мои фильмы имеют тщательно написанный сценарий. Если что-то меня удивляет, я помещаю это в фильм, если нет, то я оставляю это за кадром.

Лоуренс Джордан

Авангард АМЕРИКИ (МУТНОРОЕТИС FILMS)

Christopher Maclaine - Кристофер Маклейн родился в 1923 году в Оклахоме, США. Он был режиссером и актером, известным по «Человеку, который изобрел золото» (1957), «Конец» (1953) и «Бит» (1958). Он умер в 1975 году в Калифорнии, США.

Авангард АМЕРИКИ (MYTHOROETIC FILMS)

Ron Rice – mythic elements “The Flower Thief”

Robert Nelson “The Great Blondino”

Ken Jacobs Blonde “Cobra”

Joseph Cornell “A Legend for Fountains”

FROM MID 1960-S – TO 1978 – STRUCTURAL FILMS

There is a cinema of structure in which the shape of the whole film is predetermined and simplified, and it is that shape which is the primal impression of the film.

4 characteristics: 1) fixed frame from the viewer's perspective, 2) the flicker effect, 3) Loop printing, and 4) rephotography off the screen.

Кино структуры, в которой форма всего фильма predetermined и упрощена, и именно эта форма является основным впечатлением от фильма.

4 характеристики таких фильмов: 1) фиксированная рамка с точки зрения зрителя, 2) эффект мерцания, 3) циклическая печать и 4) повторная фотосъемка с экрана.

Главные представители этого жанра авангардного кино америки: Michel Snow, George Landow, Hollis Frampton, Paul Sharits, Tony Conrad, Ernie /gehr, and Joyce Weiland

FROM MID 1960-S – TO 1978 – STRUCTURAL FILMS

The major precursor of the structural film was Andy Warhol

Основным предшественником структурного фильма был Энди Уорхол

The Chelsea Girls (1966)

Энди Уорхол ([англ. Andy Warhol](#); настоящее имя — **Эндрю Уорхола**, [англ. Andrew Warhola](#), [6 августа 1928 года](#), [Питтсбург, США](#) — [22 февраля 1987 года](#), [Нью-Йорк, США](#)) — американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссёр, заметная персона в истории [поп-арт](#)-движения и современного искусства в целом. Основатель идеологии «homo universale», создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт».

В [1960-х годах](#) был менеджером и продюсером первой альтернативной рок-группы [The Velvet Underground](#). О жизни Уорхола снято несколько художественных и документальных фильмов.

