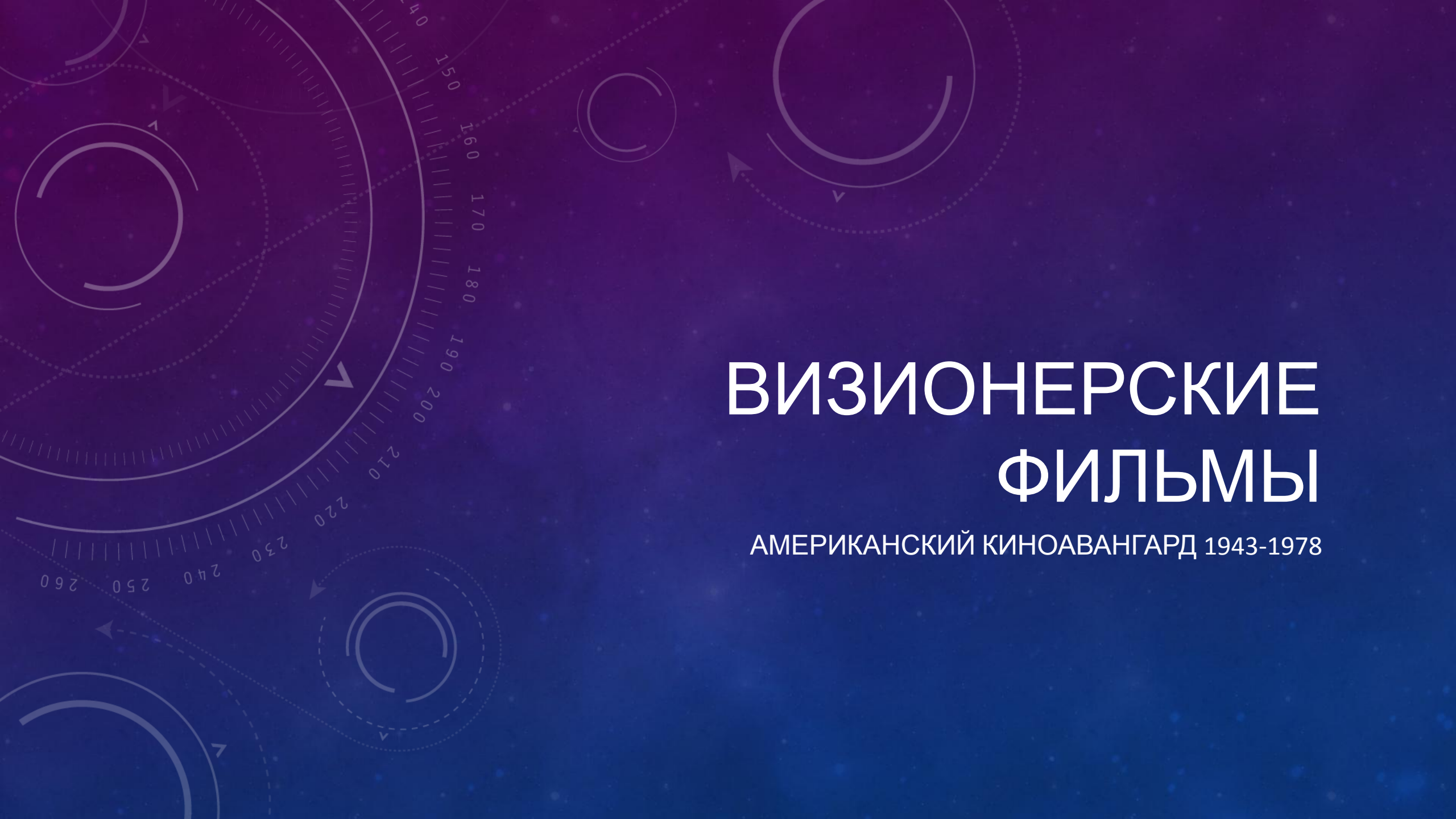

The background is a deep blue gradient with a subtle pattern of white dots, resembling a starry sky. Overlaid on the left side are several concentric circles and arcs in a lighter blue color. Some of these arcs have degree markings, such as 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, and 260. There are also small white arrows pointing in various directions, suggesting movement or rotation. The overall aesthetic is modern and geometric.

ВИЗИОНЕРСКИЕ ФИЛЬМЫ

АМЕРИКАНСКИЙ КИНОАВАНГАРД 1943-1978

МАЙЯ ДЕРЕН (MAYA DEREN) 1917 -1968

“Я больше не знаю, проснулась я или сплю, и где живёт воспоминание, по ту сторону сна или по эту.” (Майя Дерен)

Элеонора Деренковская родилась в 1917 году в Киеве. Дочь психиатра Соломона-Давида Деренковского и актрисы Марии Фидлер (названа в честь знаменитой итальянской актрисы Элеоноры Дузе). В 1922 году вместе с родителями переехала из Украины в США. В 1924 году отец сократил семейную фамилию до «Дерен», в 1928 году вся семья получила гражданство США.

Основательница американского киноавангарда, вдохновительница Дэвида Линча, Майя Дерен.

Майя Дерен жила в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк; изучала литературу в Нью-Йоркском университете и колледже Смита, входила в кружки троцкистской молодёжи (Троцкому симпатизировал её отец). В 18 лет Дерен вышла замуж за активиста-социалиста Грегори Бардейка. С начала 1940-х годов сотрудничала с выдающейся американской балериной и хореографом, родоначальницей «чёрного танца» Кэтрин Данэм, была её личным секретарём; под её влиянием обратилась к изучению африканских и гаитянских ритуалов (позже, в 1950-х, некоторое время жила на Гаити).

Кэтрин Данэм 1906 -2006

В 1942—1947 годах была замужем за чешским авангардным фотохудожником и кинорежиссёром Александром Хакеншмидом (псевдоним — Хаммид) (Hammid) (1907 -2004), обучившим её основам кино.

В 1943 году Элеонора занялась кино и официально изменила имя на «Майя» (именно Хакеншмид придумал Элеоноре псевдоним Майя — говорил, что так звали мать Будды). В эти годы общалась с Андре Бретоном, Марселем Дюшаном, Джоном Кейджем, Анаис Нин, Грегори Бейтсоном, Энтони Тюдором. Умерла от кровоизлияния в мозг, что связывают с крайней степенью истощения и употреблением амфетаминов с начала 1940-х годов.

Эта пара продолжила начинание психоделического кино, начатого Сальвадором Дали и Луисом Бунюэлем в фильме «Андалузский пёс» (1929)

“In film I can make the world dance.” And that’s exactly what she did.

Наиболее известна короткометражная немая лента Дерен «Полуденные сети» (*Mashes of the Afternoon*) (1943; саундтрек для этого фильма был сочинён позже), в 1947 году удостоенная Международного приза за экспериментальный фильм в Каннах. Кинематограф Майи Дерен критики определяют как «поэтическую психодраму», «кино транса». Сюжета в её короткометражных фильмах нет; задача киноизображения — с помощью игры света и тени, зеркал и анфилад, смены острых оптических ракурсов, выверенного церемониального ритма вывести зрителя за пределы реального пространства и времени, погрузить в состояние гипнотической заворожённости. Как правило, снималась в собственных фильмах сама, снимала друзей и близких (Хаммида, Дюшана, Кейджа, Анаис Нин). Творческий почерк Майи Дерен, связанный с изобразительными и кинематографическими экспериментами сюрреалистов и Жана Кокто, предвосхитил кино американского андеграунда (Стэн Брэкидж, Йонас Мекас, Кеннет Энгер, Дж. Смит), оказал влияние на фильмы Дэвида Линча. В 1986 году Американский киноинститут учредил премию имени Майи Дерен.

ФИЛОСОФИЯ КИНО МАЙИ ДЕРЕН

Sydney Peterson (1905 -2000) and James Broughton (1913 - 1999)

He attended [UC Berkeley](#), worked as a newspaper [reporter](#) in [Monterey](#), and spent time as a practicing [painter](#) and [sculptor](#) in [France](#) in the 1920s and 1930s. After [World War II](#), Peterson founded Workshop 20 at the [California School of Fine Arts](#) (renamed the [San Francisco Art Institute](#)), initiating filmmaking courses at the school.^[1]

Between 1947 and 1950 the workshop produced five films under Peterson's guidance that were influential on the burgeoning American avant-garde cinema, and significant artifacts of the [San Francisco Renaissance](#).^{[2][3]} In the years that followed, Peterson worked as a consultant for the [Museum of Modern Art](#), made a series of [documentary films](#), penned a novel (*A Fly in the Pigment*, 1961) and a memoir (*The Dark of the Screen*, 1980), and worked at [Walt Disney Productions](#) as a scriptwriter and storyboard artist.

James Broughton (November 10, 1913 – May 17, 1999) was an [American](#) poet and poetic filmmaker. He was part of the [San Francisco Renaissance](#), a precursor to the [Beat poets](#).

The **Beat Generation** was a literary movement started by a group of authors whose work explored and influenced American culture and politics in the [post-war era](#). The bulk of their work was published and popularized throughout the 1950s. The central elements of Beat culture are the rejection of standard narrative values, making a spiritual quest, the exploration of American and Eastern religions, the rejection of [materialism](#), explicit portrayals of the human condition, experimentation with [psychedelic drugs](#), and [sexual liberation](#) and exploration.

Sydney Peterson (1905 -2000) and James Broughton (1913 - 1999)

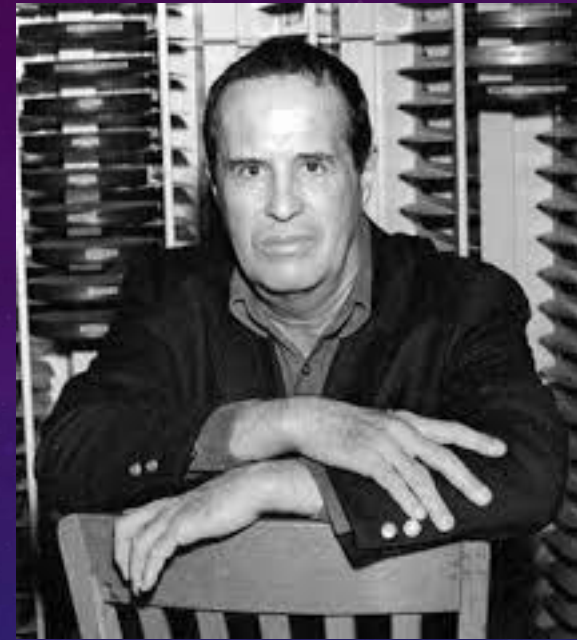
“The Potted Psalm” (1946) - «Псалом в горшке» (1946)

Беззвучное сочетание фрагментов истории и изображений. Изначально образы смерти, человек с гитарой, вечер. Некоторые образы сюрреалистичны: пожилая женщина ест лист; безголовый человек наливает коктейль в его тело. Женщина в белом идет к зданию, изолированному и в руинах, где ждет мужчина. Затем еще изображения, некоторые в отражениях, некоторые в искаженном виде, многие в крупных планах: женские ступни на высоких каблуках, две босые ноги в игре, улитка, нож, маска, женщина, грабящая рядом с ней. Женщины вызывающе танцуют. Лицо женщины, глядя без последствий, частично поднимается из воды. Теперь в темной куртке, женщина в белом бежит так, словно на всю жизнь. Под рукой смерть, или просто образы?

Kenneth Anger (Энгер, Кеннет) 1927

один из главных представителей американского киноавангарда 50-х—60-х годов, практически в одиночку создававший свои фильмы. Исповедует учение телемы, созданное Алистером Кроули (1874 -1947).

Телёма (от греч. θέλημα, воля) — религиозное течение, развитое Алистером Кроули. Основными тезисами данного учения являются принципы «Твори свою волю, таков да будет весь закон» и «Любовь есть закон, любовь в соответствии с волей». Эти фразы взяты из «Книги закона» — центрального текста телемы.

Алистер Кроули (1874 -1947) - английский поэт, окультист, каббалист и таролог. Был известен как чёрный маг^{[3][4]} и сатанист^[3] XIX—XX века, один из «видных идеологов окультизма и сатанизма»^[5]. Основатель учения Телемы и автор оккультных произведений, в том числе «Книги закона». Создатель колоды «Таро Тота». Участник нескольких оккультных организаций, включая герметический орден «Золотая заря»^[6], «Серебряную звезду» и «Орден храма Востока». К увлечениям Кроули также относились шахматы, альпинизм и астрология.

Сюжетная линия (Fireworks 1947) Фейерверк

Фильм без диалогов, за исключением голоса за кадром, который знакомит нас с образами снов. Молодой человек без рубашки мечтает проснуться и находит фотографии мускулистого моряка, несущего его на руках. Он идет в бар, где моряк из его сна показывает его мускулистую верхнюю часть туловища. Банда моряков, размахивая цепями, входит угрожающе. Он смотрит, курит. Они окружают его, и начинается штурм. Сюрреалистические штрихи подчеркивают сказочные качества. Фаллический фейерверк, пылающая рождественская елка и горящие фотографии обеспечивают кульминацию и уединение, поскольку молодой человек, снова лежа в постели, находится рядом с моряком.

Главные фильмы Kenneth Anger

Снял свой первый фильм в 11 лет, но именно с «Фейерверка» началась его карьера.

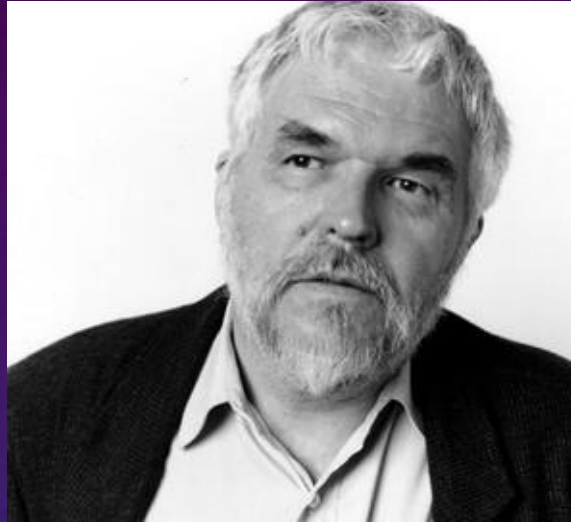
- Fireworks 1947
- Eaux D'Artifice (1953)
- Inauguration of the Pleasure Dome (1954, revised in 1966)
- Scorpio Rise (1962-1963)
- Fragment from "Kustom Kar Kommandos" (1965)

Scorpio Rising (1963) Восход Скорпиона (1963)

Армия гей-нацистских байкеров заставляет свои двигатели реветь и едет по дороге к боли / удовольствию, поскольку сексуальные и садистские символы пересекаются с ошеломляющим хаосом и ритмическими переживаниями этого авангардного фильма культового режиссера Анжера (Энгера) Кеннета.

Stan Brakhage (1903 -2003) Брэкидж, Стэн

При рождении Роберт Сандерс, он был оставлен матерью в сиротском приюте, через три недели усыновлен семьей Брэкидж, которые дали ему новое имя и фамилию. Учился в высшей школе Денвера, затем в Дартмутском колледже. Испытал влияние концепций Эйзенштейна, фильмов Кокто и итальянских неореалистов. Дебютировал в 1952 году.

В 1953 переехал в Сан-Франциско, где познакомился с поэтами Робертом Данкеном и Кеннетом Рексротом, в 1954 — в Нью-Йорк, где сблизился с Д. Кейджем, М. Дерен, Д. Корнеллом.

Снял около 400 бессюжетных, построенных на метафорике короткометражных и полнометражных лент, применяя технику коллажа, подрывавшую последовательное повествование, и специальные способы обработки пленки, включая процарапывание и ручную раскраску, разрушавшие «реалистический» характер изображения.

Moonlight 1963/ Dog Star Man - самый красивый и лиричный фильм

Len Lye “Rhythm” (1953)

Не все авангардные фильмы поздних 1950-х использовали транс и психоделику.

Leonard Charles Huia Lye ([/laɪ/](#); 5 July 1901 – 15 May 1980), was a [Christchurch](#), New Zealand-born artist known primarily for his experimental films and kinetic sculpture. His films are held in archives including the [New Zealand Film Archive](#), [British Film Institute](#), [Museum of Modern Art](#) in New York City, and the [Pacific Film Archive](#) at [University of California, Berkeley](#). Lye's sculptures are found in the collections of the [Whitney Museum of American Art](#), the [Art Institute of Chicago](#), the [Albright-Knox Art Gallery](#) and the Berkeley Art Museum. Although he became a [naturalized](#) citizen of the United States in 1950, much of his work went to New Zealand after his death, where it is housed at the [Govett-Brewster Art Gallery](#) in [New Plymouth](#).

Robert Breer.

Robert Carlton Breer (1926 – 2011) was an American experimental filmmaker, painter, and sculptor.^[1]

"A founding member of the American avant-garde,"^[2] Breer was best known for his films, which combine abstract and representational painting, hand-drawn rotoscoping, original 16mm and 8mm film footage, photographs, and other materials.

Robert Breer's career as artist and animator spans 50 years and his creative explorations have made him an international figure. He began his artistic pursuits as a painter while living in Paris from 1949-59. Using an old Bolex 16mm camera, his first films, such as *Form Phases*, were simple stop motion studies based on his abstract paintings.

Breer has always been fascinated by the mechanics of film. Perhaps his father's fascination with 3-D inspired Breer to tinker with early mechanical cinematic devices. His father was an engineer and designer of the legendary Chrysler Airflow automobile in 1934 and built a 3-D camera to film all the family vacations. After studying engineering at Stanford, Breer changed his focus toward hand crafted arts and began experimenting with flip books. These animations, done on ordinary 4" by 6" file cards have become the standard for all of Breer's work, even to this day.

Peter Kubelka

Кубелка, Петер (23 марта 1934, Вена, Австрия) — австрийский экспериментальный кинорежиссер, архитектор, музыкант, куратор и преподаватель. Его фильмы в основном короткие эксперименты по связыванию, казалось бы, разрозненных звуков и образов. Кубелка наиболее известен своей авангардной классикой 1960-го года **Unsere Afrikareise** («Наша поездка в Африку»)

