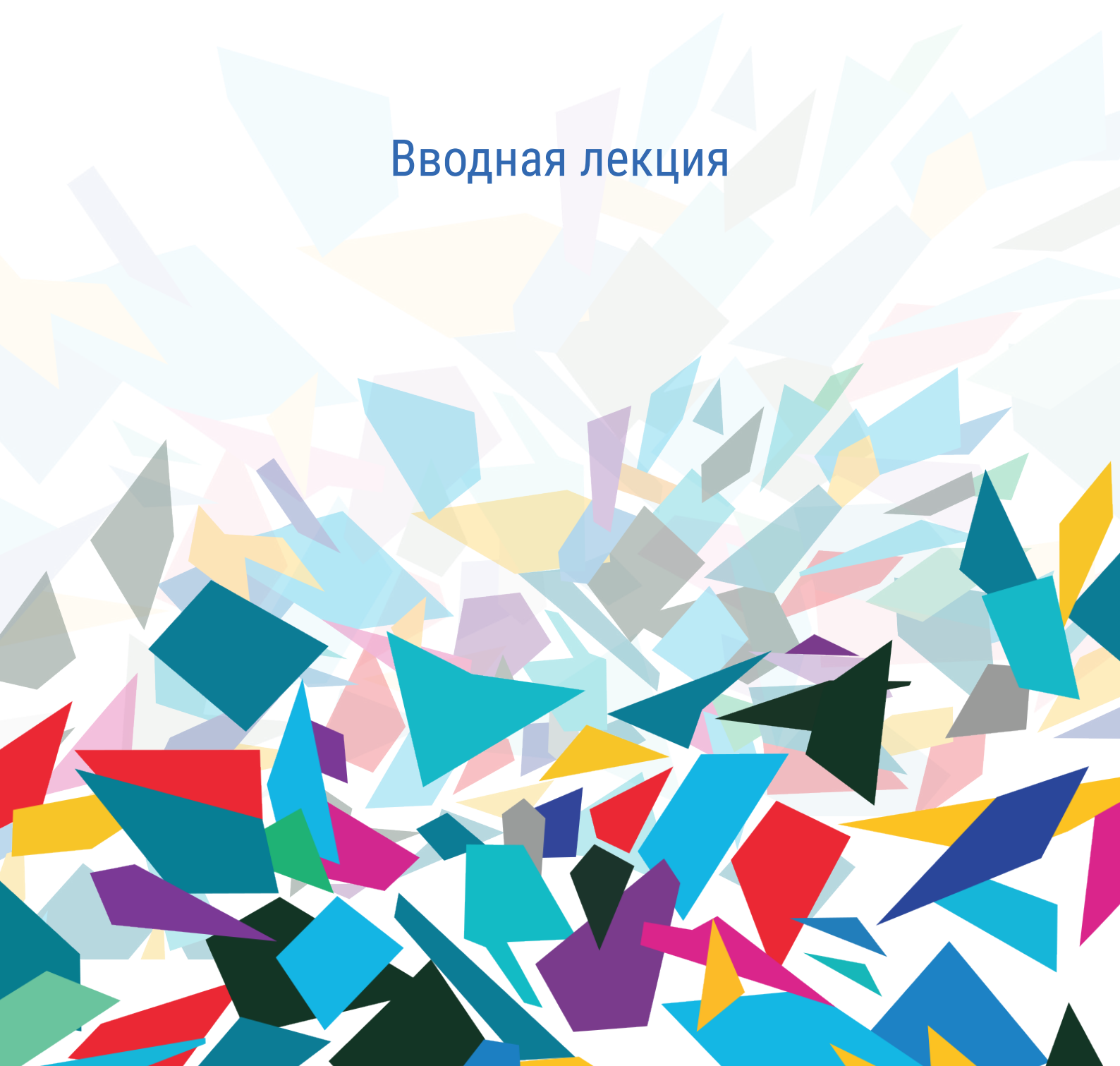

ТЕОРИЯ КИНО: ВВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЧУВСТВА

Вводная лекция

Книга: Теория кино: введение через чувства

Лекция: Вводная лекция

Автор лекции: Олег Борецкий

Сегодня мы с вами начинаем невероятно интересный курс. Он посвящен теории кино. Моя скромная задача состоит в том, чтобы заинтересовать вас историей кино, тем, как правильно смотреть и оценивать фильмы. При этом в основном наш лекции будут посвящены изумительной книге Томаса Эльзессера и Мальте Хагенера «Теория кино. Глаз, эмоции, тело». Она увидела свет лет пятнадцать назад, но потом регулярно дополнялась и переиздавалась.

Книга посвящена восприятию кино через глаза, эмоции, тело. Хотя сразу скажу, что перевод названия перевод названия не совсем верный, потому что *Sensos*- это всё-таки чувства. Эмоции - более поверхностная часть нашей природы, а вот чувства – нечто глубокое. И когда я прочитал эту книгу, она показалась мне невероятно интересной по своей концепции, по тому, что она предлагает читателю, какой взгляд она бросает на кино прошлого, настоящего и, самое главное, будущего. Об этом мы будем говорить на протяжении 25 лекций, состоящих из двух блоков. Первая часть вводная, а вторая будет уже полностью посвящена книге Томаса Эльзессера и Мальте Хагинера.

Вы знаете, я не уверен, что книги подобного рода также, как и любые книги по теории искусства, физики, биологии или медицины нужно озвучивать дословно. Это, я считаю, совершенная катастрофа, потому что книга предназначена для того, чтобы ее читать. Когда вы откроете английское издание этой книги или её перевод и будете читать, ваше понимание, возвращение к каким-то идеям будет увлекательным чтением, я в этом более чем уверен. Однако задача видеокурса состоит в том, чтобы популяризировать этот материал, не упростить, не профанировать. Потому что если я с самого начала, с первой лекции начну говорить о интерфейсах, о рендеринге, об объектности, о специальных понятиях теории кино и философии - это вряд ли вам понравится. Так что пока мы просто начнем говорить о природе кино. И я думаю, что это сделает саму теорию, саму концепцию увлекательной, интересной, а это не так часто бывает. Я знаю буквально несколько авторов в самых разных областях науки, когда благодаря видеокурсу у человека, у слушателя, появлялось желание обратиться к самой книге и глубже понять что-то. Задача видеокурса именно в этом и состоит. Ну что ж, не будем терять время

Сегодня у нас вводная лекция, посвященная этой книге. Как вы знаете, я вообще очень люблю кино. Не могу сказать, что оно стало для меня хобби, но в искусстве кино я вижу много общего со своей основной профессией – философией. И мы впоследствии будем говорить о том, как философия помогает нам понимать кино, как они пересекаются - кино и философия. И мне очень просто объяснить свою любовь к кино, как, наверное, любовь любого человека к этому виду искусства, к этой форме культуры. В свое время Фрэнк Капра говорил, что кино - это один из трёх универсальных языков. Кино - это язык, язык киноискусства. Так же как есть язык у живописи, у музыки, у любого вида искусства, язык есть у кино. Универсальность языка кино состоит в том, что он понятен человеку независимо от того, на каком языке он говорит. Он может говорить на английском, на французском, на казахском, на немецком, на русском, но язык кино понятен каждому человеку.

Конечно, есть фильмы, которые без знания языка понять совершенно невозможно. Попробуйте понять фильмы Тарантино. где герои постоянно ведут диалоги. Здесь без знания языка просто нечего делать, но есть совершенно другой пласт, есть история кинематографа, которая говорит с нами на языке образов. Мы коснемся этой темы, в том числе в контексте книги Эльзессера и Хайгенера «Теория кино». И вот, возвращаясь к мысли Фрэнка Капры о том, что кино - один из трёх языков человеческой культуры (два других - это музыка и математика), я думаю, вы согласитесь, что в математике есть поэзия и притягательная для человека магия, о которой говорили многие великие математики. Он понимали это.

В свою очередь язык музыки очень часто говорит нам о наших переживаниях, чувствах гораздо глубже чем это могут сказать слова, потому что «мысль, высказанная - это ложь», как говорил великий Лао Цзы. И действительно, далеко не всегда слова могут передать наши глубокие переживания, мысли и чувства. И вот в этой связи я могу дать хорошую иллюстрацию - это замечательная композиция Джеймса Хорнера, которая звучит в фильме «Игры разума». Картина посвящена Джону Нэшу. Мы, возможно, ещё будем к этому фильму возвращаться, но пока в качестве иллюстрации пример того, как Хорнеру удалось передать вот это волшебство, это магию математики в музыкальном произведении, и рассказать о тех переживаниях, которые испытывает математик Джон Нэш. И вот здесь, на мой взгляд, мысль Фрэнка Капры соединяется органично в трёх своих ипостасях. Найдите эту композицию в интернете, прослушайте ее и, может быть, на несколько минут почувствуете это волшебство, математики, музыки и искусства кино. Все эти три языка говорят с нами без слов. Что можно сказать об авторах книги, о которой мы будем говорить? Томас Эльзессер и Мальте Хагинер - это два профессора. Эльзессер преподает в университете Амстердама, в Йельском университете. Хагинер – его соавтор и переводчик, профессор Маргузского университета. Их

книга постоянно находилась в развитии, она дополнялась совершенно удивительными новыми примерами. Я вспоминаю что, что из примерно двух десятков книг, к сожалению, читал далеко не всё.

У Эльзессера есть книга, которая очень точно, красноречиво и в чём-то пророчески называется «Будущее кино: Каин, Авель или кабель?». Что интересно, вопрос, который ставит перед нами автор, состоит в том, чем является кино? Это добро в образе Авеля, это зло в образе Каина, который убивает своего брата Авеля, или это Кабель? Есть еще одна трансформация кино – цифровая. Мы говорим уже о цифровом кино, о том, что начинается цифровой формат, и это меняет природу человека - вот что мне кажется интересным. Конечно, мы сейчас говорим о теории кино, а это всегда обобщение. Великолепно сказал древнегреческий философ Платон, что теория, её суть, её определение - это сведение многообразия к единству и выведение из единства многообразия.

Теория позволяет нам обобщить и увидеть уникальные основания любой области. Это может быть физика, медицина и искусство также как и с теорией искусства, теорией языка. И в тоже самое время для чего нужна теория, если вы снимаете кино? Если вы просто интересуетесь кино и являетесь исследователем кино, то вы, исходя из этих оснований можете выводить для себя какие-то практические установки, принципы и делать свои выводы.

Сегодня теория кино представлена самых разных областях. Вот я специально выписывал: есть медиа стадис, куда кино входит основной части, есть визуал стадис, есть скрин стадис, есть фильм фиори. Наконец, есть синема стадис, и всё это совершенно разные, невероятно сложные, интересные области исследования того, что собой представляет кинематограф как определенная форма культуры. Конечно, можно называть очень много имён это и Михаил Ямпольский, и Олег Аронсон, и очень постмодернистский и ироничный философ Славой Жижек и самые разные другие исследователи кино, чьи труд читать невероятно интересно, во всяком случае, мне, но, думаю, и вам тоже.

Есть определенная трудность в том, о чем мы с вами говорим. Она связана с переводом книги Эльзессера и Хайгинера. Есть такое хрестоматийное выражение - трудности перевода. Есть даже картина с таким названием со Скарлетт Йоханссон. Думаю, вы ее видели. В ней речь идёт о сложности для человека западной культуры понять японскую культуру. Так вот, эти трудности перевода всегда возникают, когда мы хотим перевести на русский или на казахский язык английский или немецкий текст. Возьмите основное понятие фильм - film, его можно перевести и как кино, и как фильм. То есть, как произведение, которое нам демонстрируют, и которые мы смотрим, и, в тоже время, слово film можно перевести как плёнка. Хотя это уже устаревшая форма, тем не менее мы употребляем это слово. Или возьмите невероятно интересное понятие в теории Хагинер и Эльзессера - это Gaze или взгляд. Это идет от теории Мауви, в которой есть понятие мэйл гейс - мужской взгляд. Думаю, авторы перевода очень правильно сделали, что перевели это выражение как пристальный взгляд, взгляд, который заглядывает внутрь тебя, взгляд с экрана. Это очень удачный, мне кажется, перевод. Ну и наконец слова filmic, хотя таких понятий очень много, которые показывают нам природу кино. Filmic означает фильмическое, это качество фильма, которое невозможно объяснить словами. Это то, что происходит с нашим телом, с нашим организмом, с нашими чувствами под воздействием кино. И это не исчерпывается только музыкой, только изображением, то есть нашим зрением и слухом. Это действительно воздействует на наше тело, и это очень интересно. Понятие filmic - одно из ключевых понятий теории кино. Что интересно, в книге «Теория кино» Хагинер и Эльзессер уходят от традиционных тем, которых очень много. Например, практически не говорят о жанрах. А есть теории, которые делят кино по жанрам, изобретенным в США. Также они не говорят о высоком и низко, хотя обычно эта этическая дилемма рассматривается в теории кино. Они не сравнивают кино и телевидение, потому что это принципиально разные области. Они не говорят об экранной культуре и многом другом. И возникает вопрос: что же новое есть в их концепции? И новым, как мне кажется, является то, что авторы теории кино ставят вопрос: что такое наш кинематографический опыт? Вот то слово experience, которое не исчерпывается только тем, что мы посмотрели, визуально переработали фильм. Он отложился в нашей памяти, вызвал у нас какие-то чувства - нет, все, оказывается, гораздо сложнее. Как фильмы тактильно воздействует на нас, как они воздействуют на наш слух, на наш мозг. Это не только паноптическая доминирующая теория кино. И вот это понятие кинематографического опыта очень важно. Тело здесь одно из тех трех составляющих, на которые направлено влияние кино. Можно перефразировать известного теоретика французского Андре Базена, который сказал, что «кино уже изобретено, но ещё не открыто». И этим объясняется наличие очень многих теорий, подходов и концепции, противоборствующих друг другу. Действительно, кино изобретено. Оно появилось как техническое изобретение, и мы упомянем этот великий год и дату появления кино, которая считается его днем рождения, но в то же время всё ещё не открыто,

Книга: Теория кино: введение через чувства

Лекция: Вводная лекция

Автор лекции: Олег Борецкий

не изучено. Многие считают, что кино до сих пор не изобрело свой киноязык. А, например, уважаемый мною замечательный польский режиссёр Кшиштоф Занусси говорит, что кино заканчивается на фильмах Тарковского. Оно приблизилось к тому чтобы найти свой язык, но этим всё и ограничилось. Дальше уже появилось развлекательное кино, оно стало спекулировать, паразитировать на этих технических находках, но при этом кино так и не выработало свой язык. Это тоже очень интересная точка зрения, которая имеет право на существование. Но оригинальность и интересность того, что сделали теоретики в этой книге, о которой мы с вами будем подробно говорить, состоит в том, что они, по сути дела, сформулировали семь парадигмальных метафор. Парадигма - это принцип исходного видения, то, что тебе позволяет объяснить и понять очень многие вещи. Есть физическая парадигма, парадигма классической физики - это дисциплинарная матрица. Это подходы, теории, принципы, законы, через которые вы объясняете какую-то предметную область. И таких парадигмальных метафор у авторов семь. Смотрите, какие они интересные: кино как окно и рамка, как дверь и порог, как зеркало и лицо, глаз и взгляд, как кожа и прикосновение, как акустическое пространство, наконец, как мозг, мышление и наше тело. Для меня это очень интересный и оригинальный взгляд на то, что может быть имеет давнюю историю, историю кино. Что же мы с вами можем сказать в отношении кинематографа? Кино, как оно появилось, чем стало, и в каком смысле является искусством. Я думаю, что к этому вопросу мы с вами обязательно обратимся во время второй лекции. Пока моя задача состояла в том, чтобы назвать вам книгу, о которой мы будем говорить, подвести вас к тому, что нас ждет очень интересное открытие, то есть, также, как и первая парадигмальная метафора авторов - это метафора окна. Мы тоже распахнем с вами окно в мир кино, и увидим там очень много неожиданного и важного. Самое главное - это дает очень интересный толчок для наших собственных креативных открытий в этой очень любопытной сфере. И вот о том, что же такое кино, в чём его природа, как оно возникло, и чем стало, мы с вами поговорим во время нашей второй лекции...