

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Карцева, Е. А. Выставочное и галерейное дело : учебное пособие / Е. А. Карцева. – Москва : Директмедиа Паблишинг, 2019. – 197 с.
2. Сафронов, Н. С. Кураторство как феномен культуры XX – начала XXI века / Н. С. Сафронов // Вестник ЧГАКИ. – 2019. – № 1 (57). – С. 73–83.
3. Хенви, Р. Достижимая глобальная перспектива / Р. Хенви. – Рязань : Издательство Рязанского университета, 1994. – 69 с.
4. Шехтер, Т. Е. Искусство как образ мира и пространство смыслов: избранные работы по теории и истории искусства : сборник научных трудов / Т. Е. Шехтер. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2022. – С. 691–728.

Цвирко Т.В., студент 211 группы
очной формы получения образования
Научный руководитель – Лебедева Д.В.,
старший преподаватель

ЭПОХА ПИОНЕРОВ КИНЕМАТОГРАФА РАЗНЫХ СТРАН 1895 – 1918 гг.

Эпоха пионеров кинематографа (1895-1918) представляет собой ключевой период в истории кино, когда зарождалась и формировалась новая форма искусства, изменившая мировую культуру. В это время были сделаны первые

шаги в разработке технологий, позволяющих фиксировать и воспроизводить движение, что открыло новые горизонты для самовыражения и повествования.

Первые кинематографисты, такие как братья Люмьер, Томас Эдисон, Фриц Ланг и многие другие, начали экспериментировать с формами и жанрами, закладывая основы. Кинематограф, как новое искусство, начал формироваться в конце XIX века, когда технические инновации и творческие эксперименты соединились, чтобы создать возможность фиксирования и воспроизведения движущихся изображений [1].

В XVIII и XIX веках были созданы различные оптические устройства, такие как зоотроп и фенакистископ, которые позволяли создавать иллюзию движения.

С 1900-х годов начали появляться первые кинотеатры, а также системы дистрибуции и производства. Это привело к созданию первых студий и появлению кино как коммерческой индустрии. В этот период начали формироваться первые жанры, такие как комедия, драма и документальное кино. Это разнообразие открыло новые возможности для творческого выражения [3].

Можно сказать, что в конце XIX века мир стал свидетелем рождения совершенно нового вида искусства и развлечения – кинематографа. Как упоминалось ранее, французские изобретатели, братья Люмьер, первыми представили публике движущиеся изображения, заложив тем самым основу для будущей мировой киноиндустрии. Однако кинематограф не задержался надолго лишь в пределах Франции. Его новизна, зрелищность и коммерческий потенциал способствовали его стремительному распространению по всему миру, превратив его в одно из самых влиятельных и популярных средств массовой коммуникации и искусства. Страны, такие как США, Италия и Россия, начали развивать свои собственные киноиндустрии, что способствовало международному обмену идей и стилями[3].

Рассмотрим более подробно эпохи кинематографа разных стран 1895-1918.

Франция. В 1895 году произошло событие, положившее начало существованию кинематографа. Французские изобретатели братья Луи Жан и Огюст Люмьер представили свое детище – киноаппарат, и с его помощью сняли 50-секундные фильмы «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» и «Выход рабочих с фабрики Люмьер в Монплезире» [1].

Люмьеры сделали акцент на документальности, снимая повседневные сцены и события. Их фильмы были простыми, но эффектными, что позволило зрителям увидеть жизнь в движении. Это положило начало традиции использования кино как средства запечатления реальности.

Работы Люмьеров вдохновили многих других кинематографистов, таких как Жорж Мельес, который начал использовать кино для создания фантастических сюжетов и спецэффектов.

В отличие от братьев Люмьер, которые снимали повседневные сцены, Мельес начал создавать короткометражные фильмы с сюжетами и персонажами. Он интегрировал элементы театра и литературы, что сделало его работы более драматичными и интересными для зрителей [3].

Мельес не ограничивался одним жанром. Он создавал комедии, фэнтези, приключенческие фильмы и даже научную фантастику. Это разнообразие привело к формированию новых жанров в кино и расширению его возможностей.

Мельес был одним из первых, кто осознал коммерческий потенциал кино. Он основал свою собственную студию, «Star Film», и начал производить фильмы, которые пользовались популярностью у широкой аудитории. Это способствовало развитию киноиндустрии в целом [1].

США. Томас Эдисон, один из самых известных изобретателей в истории, внес значительный вклад в развитие раннего кинематографа в Соединенных Штатах. В конце XIX века, в период, когда кино только начинало формироваться как искусство и индустрия, Эдисон и его команда разработали ряд

инновационных устройств, которые стали основой для будущего кино. Его создание кинетоскопа, а также первых короткометражных фильмов, открыло новую эру в развлечениях и массовой культуре. Эдисон не только заложил технологические основы для кино, но и сыграл ключевую роль в его коммерциализации, тем самым способствуя возникновению киноиндустрии в Америке [4]. В его студии были сняты первые короткометражные фильмы, такие как «Сердечная битва» и «Черная Мария», которые были простыми, но продемонстрировали возможности нового средства информации.

Эдисон понимал коммерческий потенциал кино. Он создал сеть кинотеатров и системы дистрибуции, что способствовало популяризации кино как массового развлечения. Это стало основой для формирования киноиндустрии в США [4].

Германия. История развития кинематографа Германии берёт своё начало в год рождения кино: уже 1 ноября 1895 года, за два месяца до братьев Люмьер, показывавших своё «Прибытие поезда» в Париже, в берлинском мюзик холле Винтергартен изобретатель Макс Складановский вместе с братом Эмилем организовал для публики просмотр движущихся картин с помощью собственного изобретения — так называемого «биоскопа» [2].

В 1896 году Оскар Местер создал первую киностудию «Kunstlichatelier», на которой производил короткометражные фильмы, а через год — компанию «Messter Film». В середине 1900-х владельцы пивных и кофеен начали устанавливать у себя оборудование для кинопоказов — такие заведения стали известны как кинтоппы [2].

В предвоенные годы в окрестностях Берлина были построены две киностудии – в Темпельхофе («Union») и Бабельсберге («Deutsche Bioskop»).

В 1913 году в Германии вышло 353 картины, в десять раз больше, чем в 1910 году. В создании кинофильмов стали участвовать профессионалы, уже сделавшие себе имя в других сферах искусства: драматурги Герхарт Гауптман и

Артур Шницлер, театральные актёры Альберт Бассерман и Макс Палленберг. Прославленный театральный режиссёр Макс Рейнхардт сам поставил мистический фильм «Пражский студент» (1913), к мистике и теме двойничества обращались также «Другой» Макса Мака (1913), «Голем» Вегенера (1915) и «Гомункулус» Отто Рипперта (1916) [2].

Россия: кинематограф в России начал развиваться в начале XX века, когда первые фильмы были сняты и показаны в крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Москва. Первые российские фильмы, как правило, были адаптациями театральных постановок или документальными лентами. В 1908 году вышел первый полнометражный фильм «Северная рапсодия», который стал значимой вехой в истории российского кино [5].

Один из ведущих представителей советского кино, Всеволод Пудовкин стал известен своими инновациями в области монтажа и кинематографического языка. Его фильмы, такие как «Матушка Кураж» (1930) и «Кинотеатр» (1925), исследовали темы социальной справедливости и человеческой судьбы.

Цивьян Ю. Г. пишет в связи с этим следующее: «Пудовкин ввел в кинематограф концепцию «параллельного монтажа», которая позволяла соединять различные сюжетные линии и усиливать эмоциональное воздействие на зрителя. Его работы также акцентировали внимание на психологическом состоянии персонажей, что сделало его стиль уникальным и значимым для развития киноискусства» [5, с. 92].

Другой выдающийся режиссер, Сергей Эйзенштейн оказал глубокое влияние на советское кино и стал символом революционного кинематографа. Его наиболее известные работы, такие как «Броненосец Потемкин» (1925) и «Октябрь» (1928), характеризуются сложными монтажными техниками и яркими визуальными метафорами.

Таким образом, эпоха пионеров кинематографа, охватывающая период с конца XIX — начало XX века, стала фундаментом для развития всего мирового

киноискусства. В эти годы, отмеченные неустанным поиском, экспериментами и открытиями, кинематограф прошел путь от диковинного аттракциона до самостоятельной формы искусства, способной рассказывать истории, отражать социальные реалии и влиять на общественное сознание.

Изучение этого периода позволяет увидеть, как разные страны, каждая со своими культурными особенностями и историческим контекстом, внесли уникальный вклад в становление кинематографа.

Несмотря на различия в подходах и технических возможностях, пионеров кинематографа разных стран объединяло стремление к творчеству, новаторству и поиску новых форм выражения. Они экспериментировали с монтажом, спецэффектами, актерской игрой и операторской работой, создавая первые шедевры, которые до сих пор вызывают восхищение и служат источником вдохновения для современных кинематографистов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Братья Люмьер: Пионеры кинематографа. [сайт]. – URL: <https://dzen.ru/a/Z6zJj6dnaA85UmYG> (дата обращения: 04.03.2025).
2. Кинематограф Германии. [сайт]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинематограф_Германии#1895-1918. (дата обращения: 06.03.2025).
3. Создание кинематографа. [сайт]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Братья_Люмьер (дата обращения: 04.03.2025).
4. Томас Эдисон и его роль в кинематографе. [сайт]. – Летопись. Исторический проект. 2025 – URL: https://www.letopis.info/themes/cinematograph/tomas_edison_i_ego_rol_v_kinematografe (дата обращения: 04.03.2025).

5. Цивьян Ю. Г. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России 1896-1930. – Зинатне (Рига), 1991. – 492с.

Целок Я.Д., студент 232 группы
очной формы получения образования
Научный руководитель – Тычино С.М.,
кандидат филологических наук

ИДЕИ АМЕРИКАНСКОГО РЕАЛИЗМА В РАССКАЗЕ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»

Американский реализм XX века отличается своей уникальностью и разнообразием проблематики. Авторы пишут о войне, вопросах жизни и смерти, подробно рассматривают понятие «американская мечта», а также рассуждают о месте художника в мире и обществе. Эрнест Хемингуэй относится к авторам «потерянного поколения», художественное осмысление трагизма американской жизни которого особенно сильно повлияло на американскую литературу 20-х годов XX в. Авторы этого поколения потеряли веру в буржуазные устои. Ф.С. Фицджеральд назвал эту эпоху «джазовым веком», чем хотел выразить ощущение неустойчивости, мимолетности жизни, ощущение, свойственное многим людям, изверившимся и спешившим жить и тем самым убежать, пусть иллюзорно, от своей потерянности [1, с. 200].

Рассказ «Снега Килиманджаро» является ярким примером американского реализма. Автор фокусируется на внутреннем мире персонажей, что вообще характерно для этого направления, точно так же, как и принцип жизненной правды. Э. Хемингуэй глубоко исследует психологические терзания главного героя, его сожаления о несбывшихся мечтах и борьбу с осознанием упущенных