

Торжественно

**Сила искусства:
Ранняя советская фотография,
Раннее советское кино**

25 сентября 2015 г. – 7 февраля 2016 г.

#JMPowerOfPictures

**В рамках выставки «Сила искусства»
(*The Power of Pictures*) прослеживается связь
между искусством и политикой с обращением
к историческому моменту, когда основным
двигателем социальных изменений были
художники.**

Ранние годы существования Советского Союза (1921-1932) были периодом больших волнений и потрясающего творчества. После Октябрьской революции требовались новые художественные приемы для отражения действительности, в которой произошли кардинальные изменения. Художники обратились к фотоаппарату как к новому средству документирования событий в своем недавно образовавшемся государстве. На этой выставке представлены широко известные образцы в области фотографии и кинематографа с раскрытием радикальной эстетики, характерной для обоих видов искусства в момент значительных социальных преобразований.

Авангард изначально поддерживался коммунистическим правительством: этот радикальный стиль рассматривался представителями коммунистической власти как средство выражения принципов радикальной политики. В течение некоторого времени художественное изобретение находилось в сильном и плодотворном взаимодействии с массовой политической активностью. Фотографам и кинематографистам настоятельно советовали пробовать применение нестандартных приемов, таких как: коллаж, монтаж, манипуляции в фотолаборатории, необычные ракурсы, быстрое редактирование, смещения по глубине резкости изображаемого пространства, которые дают возможность зрителю созерцать знакомую ему действительность с непривычной точки зрения.

Многие из самых выдающихся фотографов, фотожурналистов и кинематографистов были евреями; будучи представителями новоосвобожденного меньшинства, они приветствовали рождение Советского Союза, обещающего создание нового, эгалитарного мира.

Период интенсивных инноваций продлился недолго. К 1932 году, когда власть сосредоточилась в руках Иосифа Сталина, толерантное отношение к независимым стилям прекратилось; авангард, по своей сути, стал вызывать подозрения. Прекратили свое существование художественные организации, а на смену им пришли государственные профсоюзы. Искусство подверглось жесткому государственному контролю и должно было содействовать популяризации утвержденной социалистической идеологии.

Весьма актуальны для нашего времени работы первых советских фотохудожников, прогрессивные, полные экспериментов и увлеченности. Если подумать о роли изображений в эпоху социальных сетей, то первые могут послужить поучительными примерами, особенно, в отношении тиражирования снимков, пространства между объективной реальностью и манипулированием, а также связи изображений с общественностью. Это напоминает нам о том, что крайне важно сохранять связь между искусством и политикой. На самом деле, мы должны понимать такую связь, чтобы критически изучить нашу собственную культуру.

Сюзан Тумаркин Гудмен

(Susan Tumarkin Goodman)

Старший руководитель Emerita

Йенс Хоффманн *(Jens Hoffmann)*

Заместитель директора, Выставки и государственные программы, График кратких обзоров и показов фильмов

Выставка «**Сила искусства: Ранняя советская фотография, Раннее советское кино**» стала возможной благодаря Семейному фонду Юджина и Эмили Грант, фонду Дэвида Берга, фонду Андрея и Марины Левиных, фонду Роберта Мэпплторпа, а также фонду выставок Горация В. Голдсмита.

Программную и маркетинговую поддержку выставке частично оказывает Genesis Philanthropy Group.

Изображение: Аркадий Шайхет, Монтаж конструкции глобуса на Центральном телеграфе, 1928 г., серебряно-желатиновый отпечаток, 17 3/4 x 13 3/8 дюйма (45,6 x 34 см). Коллекция Алекса Лахмана, работа и собственность Аркадия Шайхета с разрешения галереи Наили Александер

«Аэлита: Королева Марса»

Режиссер: Яков Протазанов
1924 г., СССР, 111 минут

В научно-фантастическом фильме «Аэлита» ранней советской эпохи повествуется история Лося, инженера, одержимого разгадыванием таинственного радиосигнала, поступившего с Марса. Когда он строит корабль, который должен его доставить до красной планеты, за ним наблюдает через гигантский телескоп королева Марса Аэлита, дочь тоталитарного правителя Тускуба. По прибытию Лося и его коллег на Марс, Лось и Аэлита влюбляются друг в друга. Россияне подстрекают угнетенных рабов Марса на восстание. При первом предложении возглавить революцию, Аэлита устанавливает свой собственный тоталитарный режим. Разочарованный Лось пытается ее остановить, только чтобы пробудиться и понять, что это все сон. Получив широкое признание с момента выхода на экраны, даже при всей своей сложности для понимания, этот фильм, в конечном итоге, был запрещен сталинскими цензорами. В фильме, снятом по мотивам одноименного романа Алексея Толстого, используются конструктивистские декорации, а также замысловатые костюмы для сцен на Марсе от Александры Экстер.

«Броненосец „Потёмкин”»

Режиссер: Сергей Эйзенштейн
1925 г., СССР, 71 минута

Шедевр режиссера Эйзенштейна «Броненосец „Потёмкин”» возвращает нас к революционным событиям 1905 и, косвенно, 1917 года. Печальная ситуация на борту броненосца «Потемкин» передается шокирующими кадрами червей крупным планом, которыми заражены запасы мяса на судне. Верные члены экипажа в ярости затевают немислимое — мятеж. Они берут контроль над кораблем и поднимают красный флаг революции; их бунт становится объединяющим фактором для

простого русского народа, угнетенного царскими казаками. Когда приходят безжалостные царские солдаты, чтобы подавить восстание, на огромной Одесской лестнице, ведущей к порту города, происходит резня. Эта сцена является одной из самых известных и самых цитируемых последовательностей событий в истории кинематографа, благодаря новаторскому использованию монтажа.

Один из самых известных советских фильмов от режиссера Сергея Эйзенштейна, «Броненосец „Потемкин”» изначально был задуман в качестве одной из серий фильма о событиях Революции 1905 года. Действие происходит в одесском порту и связано с мятежом моряков на борту броненосца «Потемкин». Одесситы поддерживают бунт моряков, но терпят сокрушительное поражение от царских войск. Когда броненосец заходит в порт, его там встречает царская эскадра, и моряки уже готовы погибнуть в этом сражении. Однако, в конечном итоге, царские войска поднимают красный флаг в знак солидарности с экипажем броненосца «Потемкин», позволяя ему пройти через строй кораблей.

«По закону», или «Закон суров»

Режиссер: Лев Кулешов
1926 г., СССР, 83 минуты

Конструктивистский вестерн «По закону», снятый режиссером Львом Кулешовым по мотивам рассказа Джека Лондона «Неожиданное», — это история о пяти золотоискателях на далеком плоскогорье Юкон. Рабочий Дайнен, в обязанности которого входит хозяйственное обслуживание лагеря, находит золото, а остальные четверо искателей продолжают давать ему хозяйственные поручения. Дайнен теряет над собой контроль и убивает двух своих компаньонов. Остальные два, муж и жена, решают, каким образом они осуществят над ним свою расправу, и приходят к окончательному

решению, что «по закону» они должны его повесить за совершенное им преступление. Эта аллегория лицемерия в жизни капиталистического и буржуазного общества была создана с очень небольшим бюджетом, но имела огромный международный успех, несмотря на то, что не выходила на экраны англоязычных стран до конца 30-х годов XX века.

«Падение династии Романовых»

Режиссер: Эсфирь Шуб

1927 г., СССР, 87 минут

Шуб, пожалуй, наиболее известная женщина-кинематографист в советском авангарде. «Падение династии Романовых» — это сильный документальный фильм о царской России начиная с времен накануне Первой мировой войны и заканчивая Революцией 1917 года. Ее художественные приемы, по своей сути, являются революционными: фильм «сшит» из архивных записей и чужих киноматериалов, в том числе с использованием выбранных отрывков из забытых фильмов, которые Шуб удавалось находить в шкафах и хранилищах всего Советского Союза. Она отыскала отснятый киноматериал, который был продан в США, а также кинохроники и домашние фильмы, сделанные съемочной группой при царе. Весь этот материал перемежается с длинными промежуточными титрами, которые связывают фрагменты фильма и помещают их в исторический контекст. Новатор редактирования, Шуб соединяла ключевые изображения и фрагменты, чтобы противопоставить состоятельную жизнь императорской семьи с каторжным трудом народных масс.

«Дом на Трубной»

Режиссер: Борис Барнет

1928 г., СССР, 84 минуты

Это комедия об испытаниях и невзгодах Парани, здоровой крестьянской девушки, которая обретает романтические

отношения и политическую сознательность после переезда в Москву. Над фильмом работали шесть сценаристов, и эта картина считается одной из лучших немых комедий советского времени. Фильм начинается с картины, когда Параня с живой уткой в руках ищет какой-то адрес и, теряясь в толпе пешеходов, идет в неверном направлении. Утка убегает, а наша взволнованная героиня следует за ней. Москва — это лабиринт трамвайных линий, и утка, оказавшаяся посреди путей, подвергается неизбежной опасности. Сцена прерывается промежуточным титром «Стоп-кадр!», и действие фильма резко переносится назад в прошлое на сельскую железнодорожную станцию, где девушка садится в поезд, чтобы уехать в город. В другом промежуточном титре идет речь о том, что девушка собирается остановиться у своего дяди в Москве, но когда она прощается со своей матерью, ее поезд отправляется, затем прибывает другой, из которого выходит ее дядя. Барнет смешивает массовое и авангардное искусство, вместе с тем высмеивая московскую жизнь в период НЭПа в ряде комических сцен, которые сводятся к абсурду.

«Человек с киноаппаратом»

Режиссер: Дзига Вертов

1929 г., СССР, 68 минут.

«Человек с киноаппаратом» от режиссера Дзиги Вертова является одним из самых инновационных и влиятельных фильмов эпохи немого кино. Будучи изначально модернистским фильмом, он представляет собой образец революционного стиля быстрого редактирования в исполнении Елизаветы Свиловой, соратницы и супруги режиссера Вертова, а также включает в себя другие многочисленные кинематографические эффекты, чтобы донести до зрителя колоссальную энергетику. В фильме, который снимали в течение трех лет в Одессе, Киеве и Харькове, изображена круглосуточная жизнь советского города. В нем показана

городская жизнь россиян посредством головокругительного монтажа с изображением трудящихся и отдыхающих людей, а также машин, не прекращающих свою работу, чтобы обеспечивать жизнедеятельность большого города. Также это фильм об искусстве кинематографа: Вертов снимает сцены с кинооператором — своим братом Михаилом Кауфманом — включая кадры работы над сценами, сцены, связанные с редактированием киноленты и даже со зрителями. В фильме повторяются кадры, изображающие глаз оператора, видимый сквозь линзу камеры. «Человек с киноаппаратом» был первым полнометражным фильмом режиссера Вертова, и, несмотря на эти сложности, он руководствовался простым, функциональным и описательным методом. Собирая фрагменты из реальной жизни, он ставит своей целью изображение более глубоких идей в сравнении с тем, что можно увидеть невооруженным глазом.

«Мать»

Режиссер: Всеволод Пудовкин
1926 г., СССР, 89 минут

Фильм «Мать», снятый на основе романа Максима Горького, рассказывает о борьбе женщины против царского режима во время революции 1905 года. Не имея политических убеждений вначале, она была вовлечена в борьбу после того, как ее муж и сын заняли разные стороны во время забастовки рабочих. Ее муж погибает в ходе забастовки, ее сына арестовали, а затем судили и приговорили к тяжелым работам в колонии для заключенных. После своего пробуждения она присоединяется к революционерам, которые пытаются освободить заключенных из тюрьмы. В момент кульминации царские войска подавляют восстание и мать и сын погибают. Пудовкин использует чередование эпизодов, чтобы усилить повествование, в отличие от Эйзенштейна, который использовал этот прием для достижения диссонанса.

«Мать» — это первая часть трилогии на тему революции, за которой следуют фильмы «Конец Санкт-Петербурга» и «Потомок Чингисхана».

«Октябрь», или «Десять дней которые потрясли мир»

Режиссер: Сергей Эйзенштейн
1927 г., СССР, 103 мин.

Официально приуроченный к десятой годовщине Октябрьской революции, фильм «Октябрь» показывает свержение царя, восхождение к власти Ленина и триумфальную победу большевиков. Как и в фильме «Броненосец „Потемкин“», Эйзенштейн экспериментировал с кинематографическими технологиями, применяя «взрывной» монтаж, передающий дух революции — в данном случае тех событий в Санкт-Петербурге в течение нескольких месяцев, которые привели к восстанию большевиков, — а также используя пространство, темп, движение и ритм для передачи настроения и замысла. Уличное восстание рабочих, за которым последовало разведение мостов, чтобы изолировать соседние районы, представляет собой визуальную симфонию царящей паники.

«Шинель»

Режиссер: Григорий Козинцев
1926 г., СССР, 66 мин.

Фильм «Шинель» основан на одноименной трагикомической повести Николая Гоголя. Он был снят творческим объединением ФЭК («Фабрика эксцентрического актера»), которое известно стилизованной актерской игрой и экспрессионистской кинематографией, благодаря чему главным героем фильма стала сама шинель. Обнищавший служащий царского департамента Акакий Акакиевич Башмачкин, обеспокоенный изношенностью своей шинели, экономит последние гроши для того, чтобы сшить замечательную новую шинель. Однажды вечером группа хулиганов нападает на него и крадет его шинель,

что приводит его в отчаяние. Он обращается за помощью к чиновникам, но ему отказывают. Его мир рушится, и он начинает терять связь с реальностью. Фильм отличается использованием обтекающих теней, резких контрастов, силуэтов и резких углов наклона камеры.

«Соль Сванетии»

Режиссер: Михаил Калатозов
1930 г., СССР, 55 мин.

Подвергавшаяся ранее критике за преувеличения и натурализм, «Соль Сванетии» в настоящее время считается одним из лучших фильмов Калатозова. Это драма о борьбе за выживание небольшой изолированной общины Кавказа, снятая в документально-этнографическом стиле. В фильме подробно показана повседневная работа деревенских жителей и описаны старинные способы ведения сельского хозяйства. Находясь высоко в горах, жители испытывают нехватку соли до тех пор, пока советское правительство не построило дорогу до их селенья. Камера становится участником событий благодаря динамичному передвижению, которое является характерной особенностью поздних фильмов Калатозова. Режиссер отправился в Сванетию для съемок другого фильма — «Слепая» — который так и не был выпущен из-за обвинений в формализме. На сегодняшний день этот фильм утерян, однако «Соль Сванетии» включает некоторые кадры, не вошедшие в него.

«Потомок Чингисхана»

Режиссер: Всеволод Пудовкин
1928 г., СССР, 125 мин.

В фильме «Потомок Чингисхана» («Буря над Азией»), который является последним фильмом в трилогии Пудовкина о революции, больной монгольский охотник отправляет своего сына в торговое поселение, чтобы продать ценный мех черно-бурой лисы. Британский скупщик обманом

приобретает у него мех, юный охотник пытается бороться с ним, но вынужден спасаться бегством. Он присоединяется к партизанскому отряду большевиков, которые сражаются против Британской армии, оккупировавшей Монголию. Он попадает в плен, и его приговаривают к смертной казни, но амулет на его шее заставляет захватчиков думать, что он является потомком Чингисхана. Англичане надеются назначить его марионеточным правителем, но он восстает против них и ведет свой народ к победе над угнетателями. Фильм снимался преимущественно в Монголии и включает панорамные виды простирающихся пейзажей, его пронизывает документальная атмосфера, несмотря на мелодраматический сюжет. Некоторые сцены содержат исторически недостоверные факты об оккупации Монголии Британией, эти сцены были вырезаны из оригинальной версии фильма.

«Турксиб»

Режиссер: Виктор Турин
1929 г., СССР, 57 мин.

Фильм Виктора Турина «Турксиб» представляет собой впечатляющую хронику строительства Туркестано-Сибирской железной дороги, и он оказал значительное влияние на британское и американское документальное кино 1930-х гг. Фильм подробно показывает процесс строительства этой важной транспортной магистрали, которое осуществлялось в рамках одного из первых крупных строительно-модернизационных проектов в Советском Союзе. В дополнение к феноменальной операторской работе, Турин включил в свой документальный фильм кадры кинохроники и архивные кадры из ранних советских пропагандистских фильмов. Наиболее запоминающимися сценами являются кадры ужасающей песчаной бури, которые операторская группа снимала, подвергая себя значительному риску.

Виктор Турин окончил Массачусетский технологический институт и изучал кинематографический бизнес в студии Vitagraph Studios в Голливуде. Там он стал поклонником вестернов, прежде чем вернуться в Советский Союз и снять этот важный для своей карьеры фильм.

Ежедневное расписание кинопросмотров (Все фильмы демонстрируются два раза в неделю)

По понедельникам и пятницам

11:15: «Мать» (89 мин.)
12:45: «Соль Сванетии» (55 мин.)
13:45: «Октябрь» (103 мин.)
15:30: «Потомок Чингисхана» (125 мин.)*
* В связи с соблюдением Шаббата по пятницам после 16 октября просмотров в 15:30 не будет.

По вторникам и субботам

11:15: «Падение династии Романовых» (87 мин.)
13:00: «Турксиб» (57 мин.)
14:00: «Человек с киноаппаратом» (68 мин.)
15:30: «Аэлита» (111 мин.)

По средам: закрыто

По четвергам и воскресеньям

11:15: «По закону» (83 мин.)
13:00: «Броненосец «Потемкин»» (71 мин.)
14:30: «Дом на Трубной» (84 мин.)
16:00: «Шинель» (84 мин.)

Вечерние просмотры по четвергам

24 сентября

17:30: «Человек с киноаппаратом» (68 мин.)
18:45: «Броненосец «Потемкин»» (71 мин.)

1 октября

17:30: «Соль Сванетии» (55 мин.)
18:45: «Турксиб» (57 мин.)

8 октября

18:00: «Октябрь» (103 мин.)

15 октября

17:30: «Потомок Чингисхана» (125 мин.)

22 октября

18:00: «Падение династии Романовых» (87 мин.)

29 октября

17:30: «Человек с киноаппаратом» (68 мин.)
18:45: «Дом на Трубной» (84 мин.)

5 ноября

18:00: «Аэлита» (111 мин.)

12 ноября

18:00: «По закону» (83 мин.)

19 ноября

17:30: «Броненосец «Потемкин»» (71 мин.)
18:45: «Дом на Трубной» (84 мин.)

3 декабря

17:30: «Потомок Чингисхана» (125 мин.)

10 декабря

18:00: «Шинель» (84 мин.)

17 декабря

18:00: «Мать» (89 мин.)

7 января

17:30: «Человек с киноаппаратом» (68 мин.)
18:45: «Броненосец «Потемкин»» (71 мин.)

14 января

17:30: «Соль Сванетии» (55 мин.)
18:45: «Турксиб» (57 мин.)

21 января

18:00: «Человек с киноаппаратом» (68 мин.)

28 января

18:00: «Октябрь» (103 мин.)

4 февраля

18:00: «Падение династии Романовых» (87 мин.)

5th Ave at 92nd St, NYC
TheJewishMuseum.org

Under the auspices of The Jewish Theological Seminary