

Синтетическая природа фильма и МОНТАЖ

Пространство и время в кино

ВВЕДЕНИЕ

- Актуальность обозначенной проблемы очевидна. Кинематограф на сегодняшний день является самой массовой разновидностью искусств. Искусство кино благодаря синтезу разнообразных элементов имеет самые широкие возможности воздействия. Тем важнее вопросы, касающиеся методов и границ сотрудничества этих разнородных элементов кинофильма в целом. Эта проблема до сих пор не исследовалась на познавательной-теоретической основе ни в отношении кино как синтетического искусства. Ни

- В работе рассмотрены понятия, касающиеся основной темы, изучен кинематограф – как вид искусства. Разобраны выразительные средства, используемые в кинематографе. Приведены яркие показательные примеры.
- В работе не ставилась цель – определить кино как искусство. Задача работы выяснить какие компоненты классических видов искусств перенял кинематограф и определить его как уникальный продукт современности.

Цель работы: Сформировать знания учащихся о кино, как о синтетическом виде искусства.

Задачи работы:

- Развитие зрительской компетентности учащихся на основе произведений кино и театра.
- Формирование представления о культуре кинематографа, как современного мира визуальных синтетических искусств.
- Развитие интереса к предмету искусство кино и профессиям, связанным с этим видом искусства.
- Развитие творческой самореализации, воспитание интереса к современным видам искусства.

Создатели кинематографа

*Братя Луи
Жан и Огюст
Люмьер -
Создатели
кинематографа*

Создатель кинетоскопа

«Прибытие поезда»
первый фильм братьев Люмьер.

«Путешествие на Луну»
первый игровой фильм Ж.Мельеса

«Политый поливальщик»
первая «киношутка» братьев Люмьер

«Понизовская вольница» (Стенька Разин)
первый отечественный игровой фильм , 1908
г.

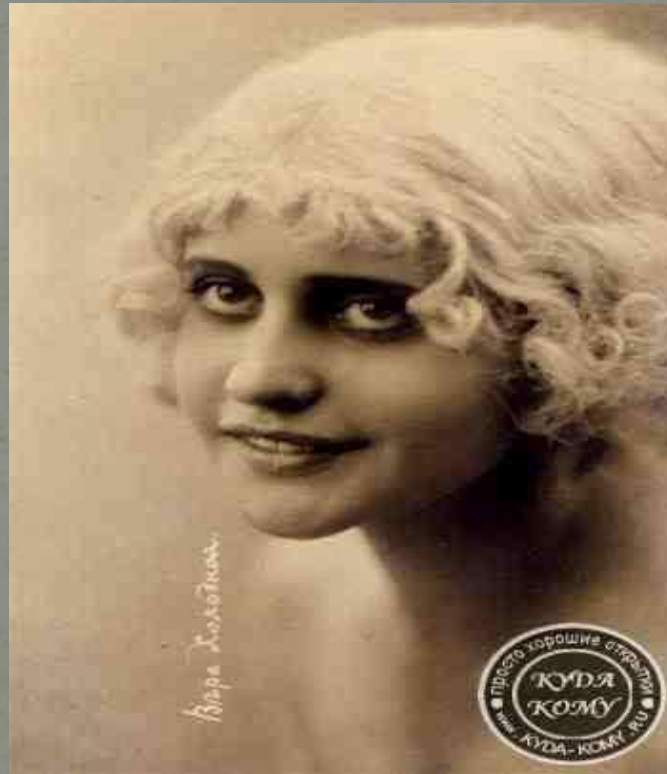
Звёзды немого кино

Чарли Чаплин

Звёзды немого кино

Русская кинозвезда Вера Холодная

«Путевка в жизнь»
режиссер Н.В. Экк – первый отечественный
звуковой фильм 1931 г.

«Гамлет»

Г.М. Козинцев (СССР)

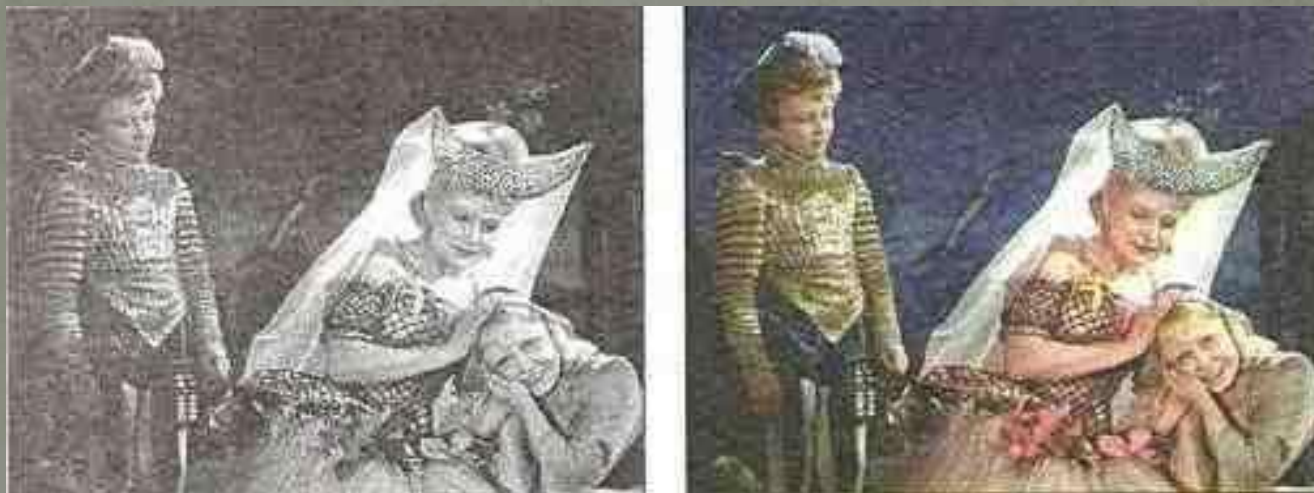
Слово и музыка привели к тому ,что сегодня
в фильмах стирается грань между
реальностью и экраном

«Сарабанда». И. Бергман (Швеция)
приход цвета на киноэкраны

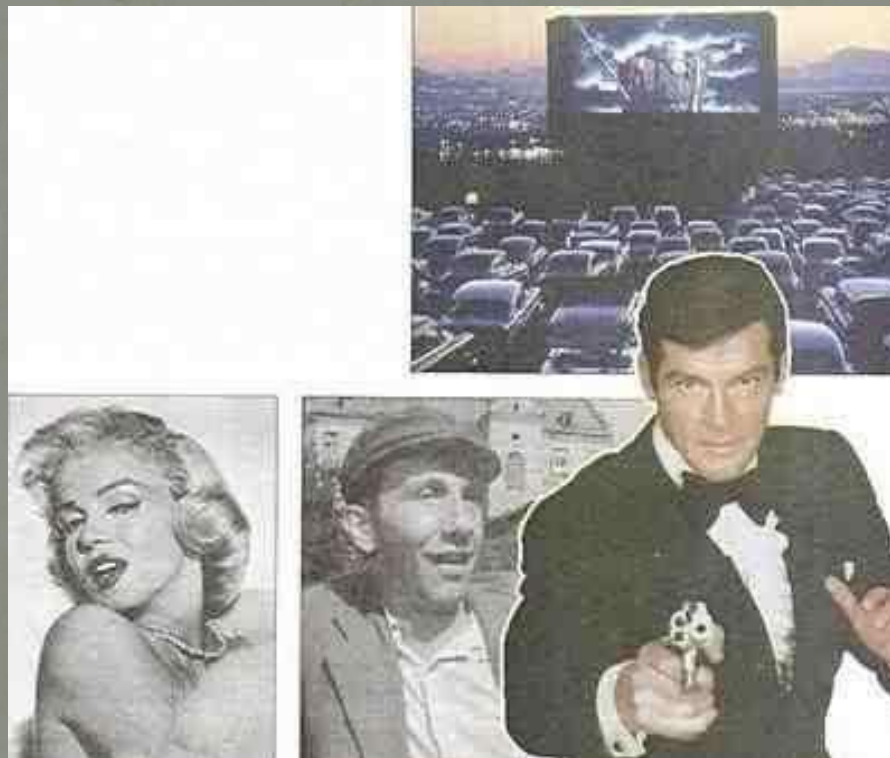

«Золушка» Н.Н. Кошеверов 1947 г. Раскрашивание черно-белого кино

Развитие технологий от круговой панорамы до стерео изображения

Создание картин на высочайшем техническом уровне 3D

Создание своего собственного – кинематографического- пространства и времени

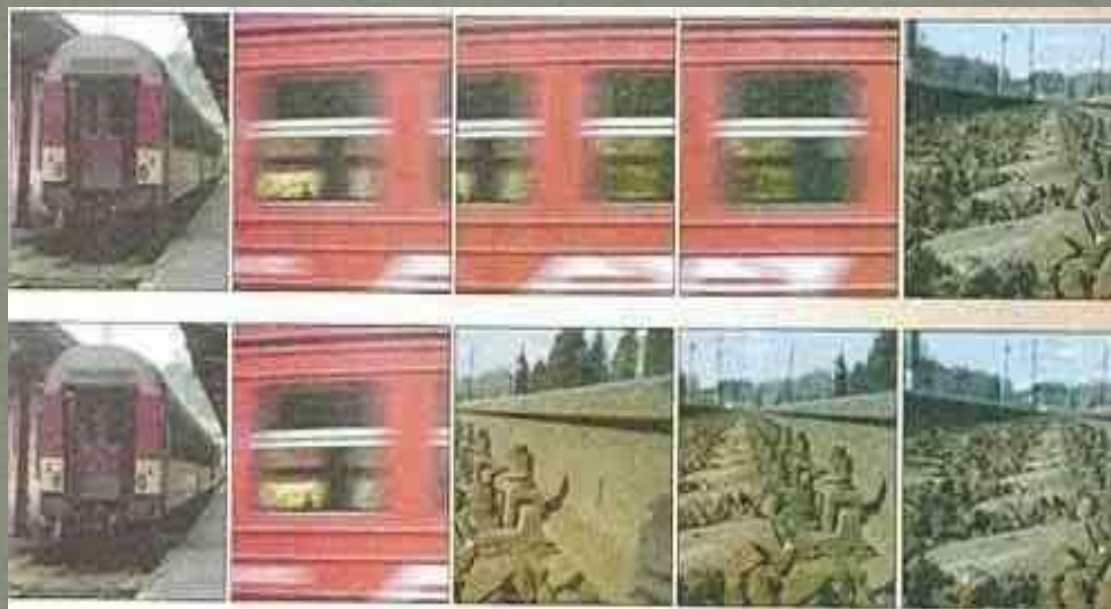

Монтаж – основа художественно образной неповторимости кинематографа

Эффект приближения и удаления от предметов

КИНО ОТНОСИТСЯ
К ПРОСТРАНСТВЕННО –
ВРЕМЕННЫМ ИСКУССТВАМ

Домашнее задание:

- Выбрать фильм (любой) написать: режиссера, артистов, которые играют в главных ролях.

Например, Бриллиантовая рука, режиссер – Леонид Гайдай, Миронов А., Папанов А., Никулин Ю., Гребешкова Н, Светличная С., Мордюкова Н. и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Синтез различных видов искусства возможен на том основании, что все искусства - каждое с другой стороны, другим способом и другими средствами - изображают человека и его отношение к миру, к своему окружению, к действительности. Если каждый автономный вид искусства показывает человека и его отношение к действительности только с одной стороны, то синтетические искусства - одновременно со многих сторон. Кинофильм делает это более разносторонне, нежели другие синтетические искусства, ибо он показывает явления, во-первых, в пространстве, во-вторых, во времени, в-третьих, в движении и развитии, в-четвертых, показывает человека во взаимодействии с предметами и другими людьми, а главное, в-пятых, раскрывает внутреннюю жизнь человека со всеми его поступками и переживаниями, его реакцию на окружающий мир, его ощущение действительности.

- Таким образом, кино показывает человека более многосторонне, при помощи всех тех художественных форм выражения, которые оно унаследовало от автономных видов искусства. Следовательно, оно по-новому отображает действительность.
- Фильм показывает человека с внешней стороны и его внутренний мир, его поведение, его реакцию на явления жизни, его поступки и одновременно его духовную жизнь. Кино дает это наглядно, прямо, недвусмысленно, литература — только через словесный текст, через значение слов, живопись передает все только косвенно, через одно схваченное и закрепленное выражение лица, а музыка - многозначно, поскольку она может выразить только образность.

Кино объединяет выразительные средства всех этих видов искусства, а потому оно может более конкретно показать духовную жизнь человека путем изменения его мимики, характера его движений, через его поступки (действия) и вместе с тем однозначно, ибо к его услугам - слово, уточняющее ситуации и переживания; кино может с помощью музыки комментировать эмоциональные состояния, всегда опираясь на наглядное изображение человека в кадре, на ситуации, — и все это в движении, а не статично.

- Задний план, на фоне которого действуют показываемые люди, здесь не условен, как в театральной декорации, и не неподвижен, как например в живописи.
- Синтетический характер кино ныне выдвигает ряд новых проблем, которые необходимо разрешить, чтобы осмыслить специфику кино и принципы взаимодействия различных видов входящих в него искусств.

- Традиции других видов искусств, имеющих многовековую историю, создали столь же старые теории этих искусств, теории, которые, разумеется, так же подвержены непрерывным изменениям, как и сами искусства, к которым они относятся. Звуковое кино, хотя имеет пока очень короткую историю, тем не менее, также нуждается в собственной теории. Теоретические положения, выработанные на почве эстетики других, а именно автономных искусств, оказались несостоятельными там, где взаимодействие различных искусств составляет сущность жанра. Таким образом, теория кино, и в частности должна стать теорией взаимодействия между различными факторами синтетического целого, называемого «кинематографом».

Библиографический список

- 1. Эстетика. Под ред. Радугина А.А., М., 2002
- 2. Бореев Ю.Б. Эстетика. М., 1988
- 3. Зигфрид Кракауэр. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. Москва, «Искусство», 1974
- 4. Ванслов В.В. Что такое искусство. М., 1988
- 5. Титов С.Н. Искусство: объект, предмет, содержание. Воронеж, 1987
- 6. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 3. С. 342-359 (начало гл. 3 «Поэзия»).
- 7. По книге Ж. Делёза «Кино» (пер. Б. Скуратов) Издательство «Ад Маргинем», 2004
- 8. Юрий Лотман «Семиотика кино и проблемы киноэстетики» Издательство "Ээсти Раамат" Таллин, 1973
- 9. По материалам сайта <http://www.ref.by/> на основе доклада неизвестного автора.
- 10. Антонио Менегетти «Кино, театр, бессознательное» том 1
- 11. Даниэль Арижон «Грамматика киноязыка»
- 12. Авторский курс лекций М. В. Нелюбова «Психология цвета»
- 13. «Основы фотографических процессов» М, Лань, 1999
- 14. "Цветная киносъемка" А.В. Редько
- 15. Фишер Б. Витторио Стораро «Управление светом»
- 16. По материалам сайта www.videodata.ru
- 17. Из невошедшего в роман «Золотой теленок». Сборник «Осторожно овееяно веками» И. Ильф и Е. Петров
- 18. Муратов С. А. «Пристрастная камера» М.: Аспект Пресс 2004г
- 19. Архив журнала «Звукорежиссер» 2002: №4
- 20. Сидни Люмет. Как делается кино.
- 21. Майк Фиггис. Звук - это эмоциональный мир фильма.
- 22. Лекции А. Тарковского о кинорежиссуре.