

Искусство кино

Синтетические (зрелищные) виды
искусства

Кинематография

- (лат. запись движения) - единственное из видов искусств, которое может зафиксировать движение.

Кинематограф, возникнув чуть более ста двадцати лет назад прошел в своем развитии огромный путь, чтобы достигнуть тех высот и качества, которые сейчас имеет кино.

Для того, чтобы мы смогли увидеть первый фильм, человечеству было необходимо совершить ряд научно-технических открытий, среди которых важнейшими были изобретение **фотографии**, а также **развитие химии и механики**, что в результате привело к техническим возможностям фиксации движения и проецирования его на экран.

Дата рождения кино

28 декабря 1895 года

- впервые продемонстрирована первая кинопрограмма братьев Люмьер. Они показали 4 фильма, 3 из которых были документальными: "Приход поезда", "Кормление ребенка"/"Завтрак ребенка", "Выход рабочих с фабрики Люмьер", а 4 фильм был художественный/игровой/придуманый по сценарию "Полиный поливальщик", который и стал прототипом игрового кино.

Предпосылки появления кинематографа:

- изобретение фотографии
- развитие химии
- развитие механики

В первых кинотеатрах (которые назывались электрические театры) демонстрация фильма сопровождалась патефоном, но музыка не успевала за действием фильма. Потом приглашали тапера (музыканта), который играл на инструменте.

Первоначально было 2
экрана.

Как вы думаете почему?

**На втором показывали
ТИТРЫ**

МБУДО ДХШ Кірова

Черты, объединяющие кино с остальными видами искусств

- ближайший родственник кино - **литература** (в основе любого фильма лежит сценарий);
- из **живописи** киноискусство заимствует жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, а так же композицию как выразительное средство и цвет);
- от **музыки** кино заимствовал звук 3х видов: речь актера, музыка, звучание предметов. Так же используется синхронное и асинхронное использование звука (грустный эпизод - музыка печальная, смешное - веселая. Асинхронный способ: более сложная система: семья на отдыхе, а музыка напряженная.
- У **театра** киноискусство заимствовало синтетичность, мастерство режиссера, так же мастерство актов.

Вид искусства	Черты
<i>Литература</i>	Сценарий
<i>Живопись</i>	Жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, композиция)
<i>Музыка</i>	Речь актера, музыка, звучание предметов
<i>Театр</i>	Синтетичность, мастерство режиссера и актера

Язык кино/выразительные средства кино:

1) **Монтаж** – это покадровое соединение фильма

- последовательный – последовательное течение событий
- параллельный – параллельное развитие действий
- ассоциативный – призван углубить впечатление, создать ассоциацию

2) **Темпоритм** – динамика фильма. Делается за счет монтажа.

3) **Ракурс** – угол зрения камеры (каким образом она смотрит на актера, пейзаж)

- камера движется снизу вверх – вызывает сочувствие

4) Первым элементом кинообраза является **кадр**. В кадре важна композиция и план:

- крупный – показывает психологическое состояние героя
- средний
- общий

Жанры кино:

1) **Документальное** (неигровое, видовое кино) – это фильм, в основу которого легли съёмки подлинных событий и лиц. Видовые картины начала XX века заменяли зрителю современные новости.

2) **Комедия** – жанр, характеризующийся юмористическим (сатирическим) подходом. К этому жанру относятся фильмы, которые ставят целью рассмешить зрителя, вызвать улыбку, улучшить настроение.

Весь комический эффект достигался с помощью движения, потому что в комедии смысла еще не существовало.

3) **Мелодрама** - фильмы, которые раскрывают духовный и чувственный мир героев в особенно ярких эмоциональных ситуациях на основе контрастов: добро и зло, любовь и ненависть и т. п. Мелодрамы того периода назывались Салонные мелодрамы часто рассказывали историю о любовном треугольнике, декорациями для которой служили дорогие, богатые дома.

4) **Вестерн** (англ. west - запад) - в классических фильмах этого жанра действие происходит на Диком Западе Америки в XIX веке. Конфликт обычно разворачивается между бандой преступников, представителями властей и охотниками за наградой. Как и в обычном боевике, конфликт разрешается насилием со стрельбой. Вестерны пропитаны атмосферой свободы и независимости, характерной для запада Соединённых Штатов.

5) **Боевик** (англ. action movie, букв. фильм действия) - этот жанр киноискусства иллюстрирует известный тезис «добро должно быть с кулаками». Главный герой обычно сталкивается со злом в самом очевидном его проявлении: преступление, коррупция, терроризм, убийство. Не находя иного выхода, главный герой решает прибегнуть к насилию.

В результате уничтожению подвергаются злодеи. Хэппи-энд - неременный атрибут боевика, зло должно быть наказано.

6) **Приключенческий фильм** - в отличие от боевика, в приключенческих фильмах акцент смещён с грубого насилия на смекалку персонажей, умение перехитрить, обмануть злодея. В приключенческих фильмах героям предстоит оригинально выпутаться из сложных ситуаций. «Хэппи энд» также очень вероятен.

7) **Триллер** (от англ. thrill - трепет) – первые триллеры появляются в Германии после Первой Мировой войны. Так называют фильмы, стремящиеся создать у зрителя ощущение напряжённого переживания, волнения. Жанр не имеет чётких границ. Часто к триллерам относят детективно-приключенческие фильмы, акцент в которых смещён на подготовку к какому-то уникальному преступлению. К триллерам также часто относят фильмы ужасов. Признанным мастером триллеров считается режиссёр Альфред Хичкок.

8) **Фильм ужасов** (англ. horror film, horror movie) - жанр художественного фильма. К фильмам ужасов относят фильмы, которые призваны напугать зрителя, вселить чувство тревоги и страха, создать напряжённую атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного.

9) **Фильм-катастрофа** - фильм, герои которого попали в катастрофу и пытаются спастись. Речь может идти как о природной катастрофе (смерч, землетрясение, извержение вулкана и т. п.) или техногенную катастрофу (крушение самолёта, например).

10) **Исторический фильм** - фильмы этого жанра киноискусства реконструируют реально происходившие исторические события. Исторические фильмы обычно бывают высокобюджетными, с красивыми костюмами и декорациями, нередко с внушительными массовками.

11) **Военный фильм** - исторический художественный фильм, реконструирующий события реально происходившей войны или сражения, амуницию, оружие, приёмы и организацию боя. В центре художественной композиции батального фильма обычно находится сцена главного сражения, съёмки которого сочетают широкие панорамные планы с крупными планами героев фильма.

12) **Экранизация** - появился этот жанр очень рано, но первые из них были очень примитивные (пр: Западня (по роману Золя)).

Чарли Чаплин

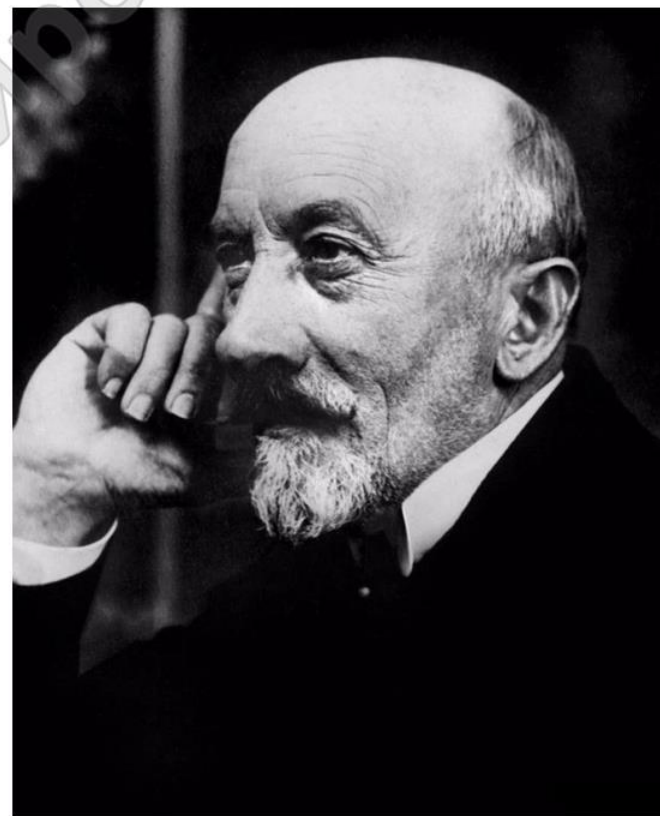
Самым известным актером, который работал в жанре комедия, был американский и английский киноактер 1920-1940-х годов Чарли Чаплин - универсальный мастер кинематографа, создатель одного из самых знаменитых образов мирового кино — образа бродяжки Чарли. Лауреат премии Американской Киноакадемии, дважды обладатель премии Оскар. Его фильмы «Малыш» (1921 г, первый фильм), «Золотая лихорадка» (1925 г).

«Огни большого города» (1931), фильм является немым, хотя и снят по окончании эпохи немого кино, при этом сопровождается музыкой и звуковыми эффектами. Картина занимает 1 место среди 10 лучших романтических комедий. Работа над фильмом продолжалась около 3-х лет, сюжет рассказывает о бродяге, с которым приключаются разные истории из-за его доброго сердца и неумения отказать людям, и слепой девушке, которая торгует цветами и принимает Чарли за богатого человека, который сможет ей помочь найти деньги для операции

Интересный факт!

Вы знаете, что первые кинокартины были черно-белые. А первым режиссером, который попытался раскрасить фильм был французский режиссер Жорж Мельес. Для этого он стал использовать цветные стекла: желтое - день, красное, зеленое и синее – ночь.

Развитие советского киноискусства (появление кино в России)

В России кинематографическое искусство запоздало на 10-12 лет, т.к. не существовало государственной поддержки (кино считали малопривлекательным, дешевым балаганом). Поэтому долгое время ввозили иностранное кино.

- Первые картины в России – документальные (видовые). Первый художественный фильм появляется в 1908 г «Вольница или Стенька Разин», режиссеры А. Дранников.
- В 1919 г. принимается декрет о национализации киноиндустрии и кино переход под власть государства, т.е. складывается система финансирования.
- Дзига Вертов – жанр киногазеты «Киноправда», т.е. прототип наших современных новостей, показывали перед началом сеанса. Самым известным режиссером того времени является С. Эйзенштейн «Стачка», «Броненосец Потемкин» (1925 г.) – фильм немой, посвященный событиям 1905 года. Особенность в том, что сам фильм – черно-белый, но в конце над кораблем появляется красный флаг, который был раскрашен вручную.
- В 1931 году выходит первый звуковой художественный фильм реж. Н. Экк «Путевка в жизнь».