

**Становление и расцвет
мирового
кинematографа**

**Фильм — это жизнь, с которой вывели пятна
скуки.**

(Алфред Хичкок)

КИНО

Что такое кинематограф

□ **Кинемато́граф** (от греч. κίνημα, род. п. κινήματος — движение и греч. γραφω — писать, изображать; то есть «записывающий движение») — отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений.

Иногда также упоминается как **синемато́граф** (от фр. *cinématographe*, устар.) и **кинематогра́фия**.

Кинематограф был изобретён в XIX веке и стал крайне популярен в XX веке.



Первый сеанс братьев Люмьер



Рекламная афиша первого киносеанса братьев Люмьер, состоявшегося 28 декабря 1895 г. На экране — кадр из «Политого поливальщика» — первого сюжетного фильма в истории кино.

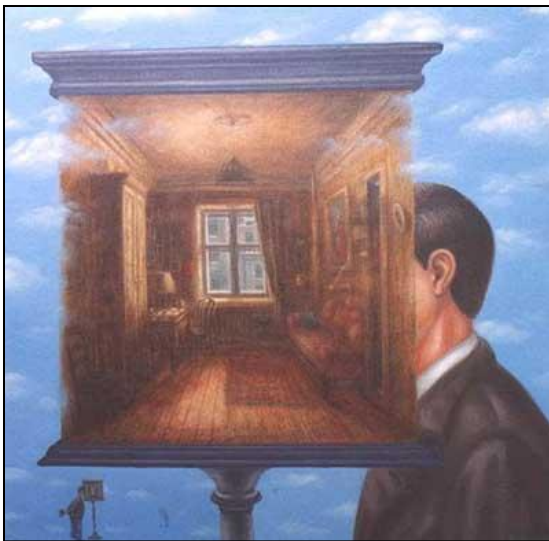
Братья Люмьеры



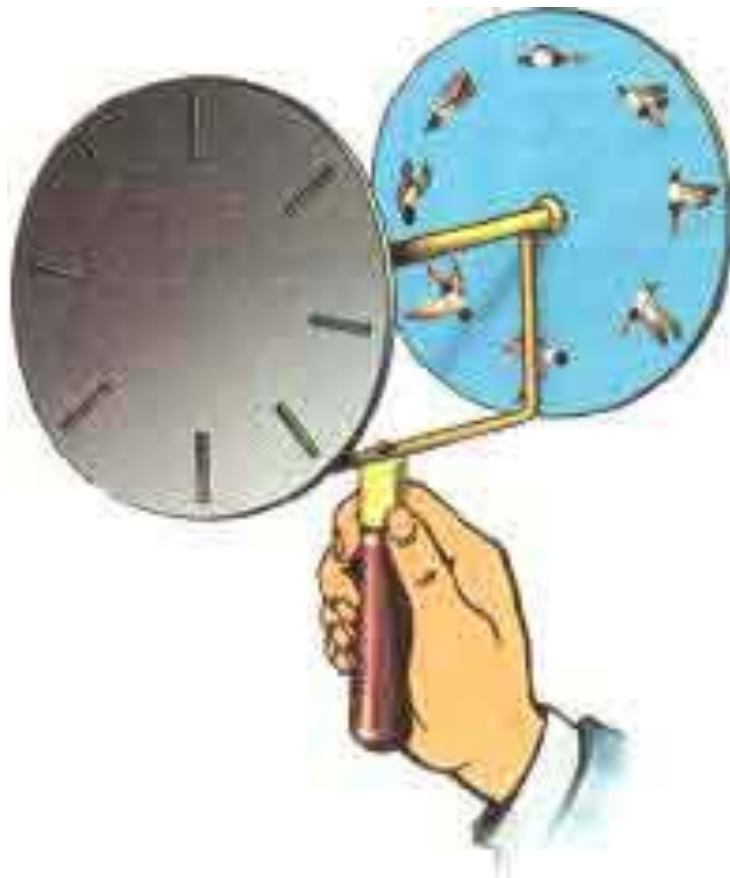
- Луи Жан и Огюст Луи Мари Никола Люмьер — изобретатели кинематографа, родоначальники французской киноиндустрии и кинорежиссуры
- 1895 - «Выход рабочих с фабрики братьев Люмьер»,
- 1895 - «Завтрак младенца», «Вылавливание красных рыбок»,
- 1895 - «Политый поливальщик»,
- 1896 - «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты»



До кино... театр теней, косморама, волшебный фонарь.



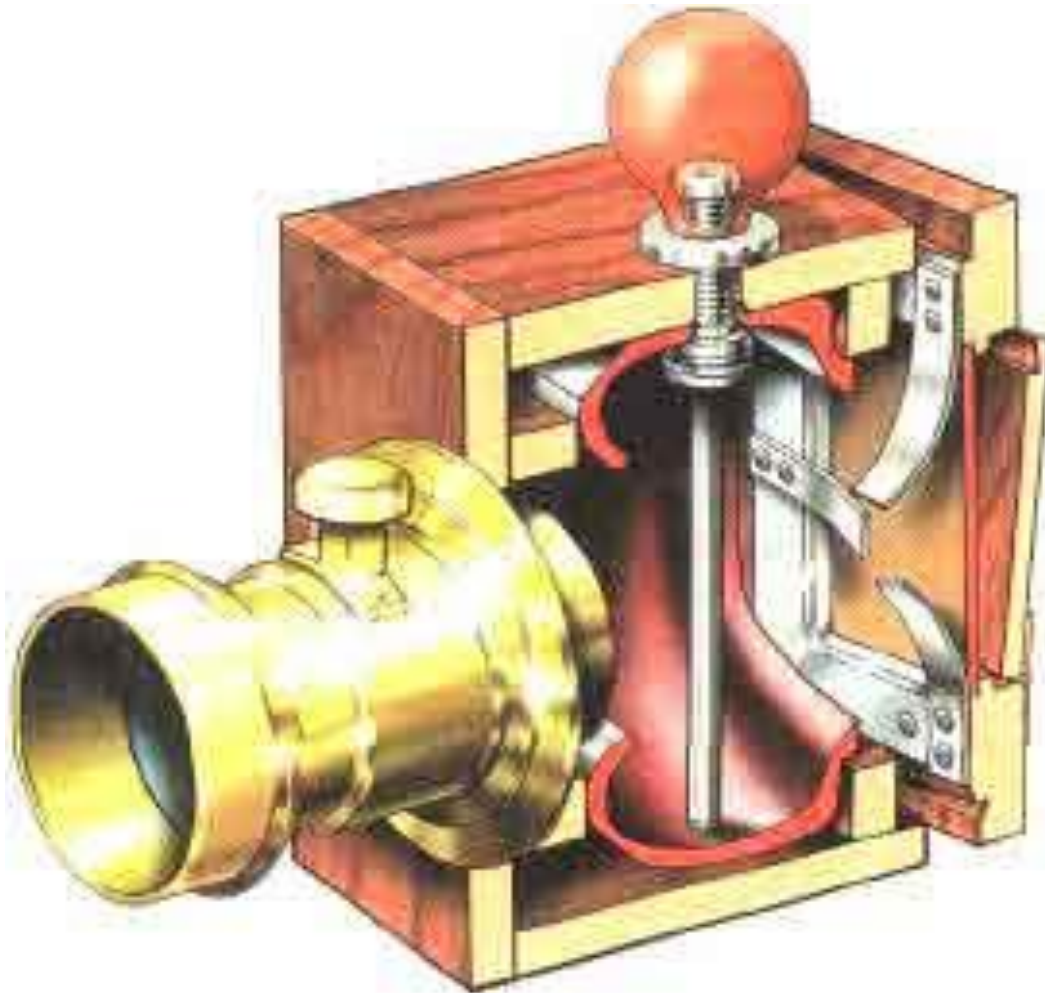
Стробоскопы



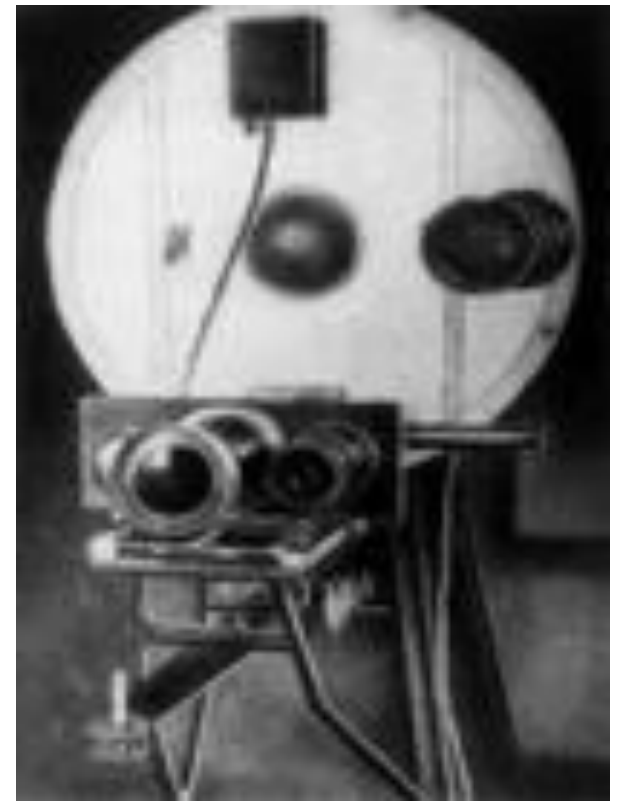
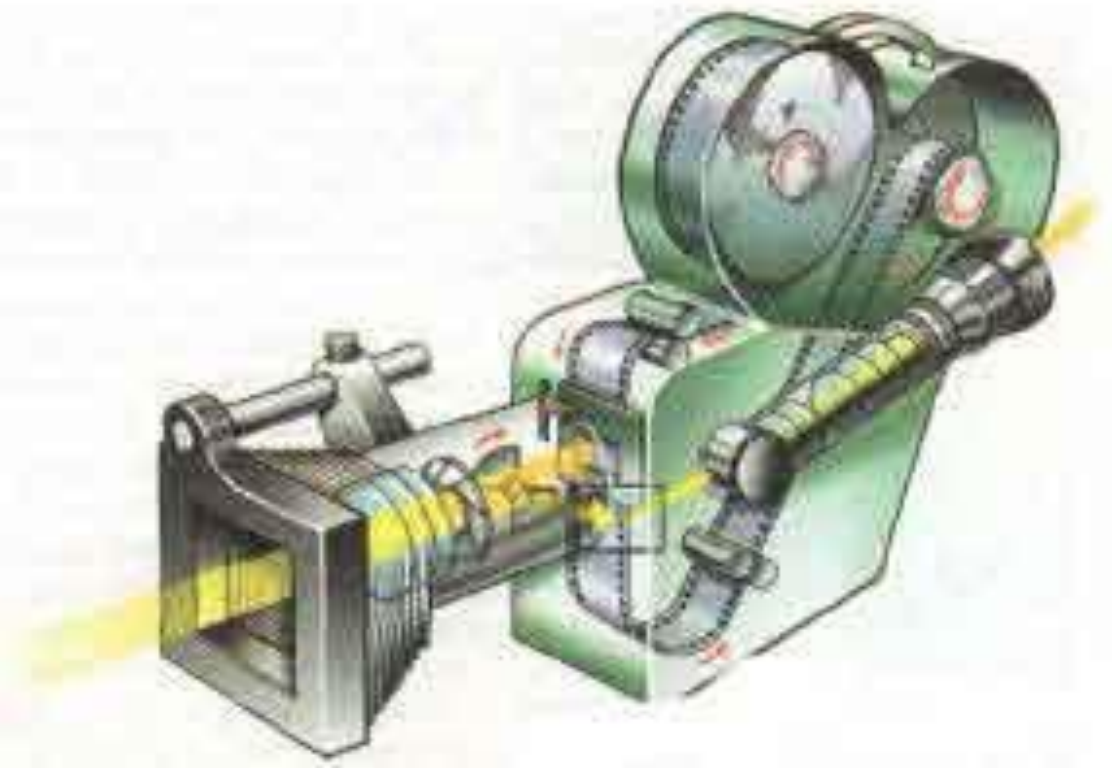
Мы собрались за стробоскопом



Фотокамера



Кинокамера, проекционный аппарат



Первые кинофильмы братьев Люмьеров «Прибытие поезда»

- Два известных и наиболее популярных фильма Луи Люмьера — «Прибытие поезда» и «Поливальщик» — намечают пути дальнейшего развития кино.
- В «Прибытии поезда» паровоз, появляясь из глубины экрана, устремлялся на зрителей, заставляя их вскакивать с мест из боязни быть раздавленными. Зрители отождествляли объектив аппарата, его «глаз», со своим собственным глазом. Впервые аппарат стал как бы действующим лицом фильма.



«Политый поливальщик»



□ «Политый поливальщик» не обладал техническими достоинствами «Прибытия поезда». Секрет его успеха был заложен в сценарии. Сюжет несложен: маленький мальчик ставит ногу на резиновый рукав, чем вызывает тревогу у поливальщика, и направляет ему в лицо струю воды в момент, когда тот осматривает шланг. Этот сюжет уже был разработан карикатуристами, рисунки которых, вероятно, и внушили младшему из братьев Люмьер, десятилетнему мальчику, идею фарса, воспользовавшись которой, старший брат сделал сценарий. Техника фильма посредственна: снимки серые, композиция кадра невыразительна, листва на деревьях, представляющих естественную декорацию, слишком густая и потому сливается в сплошной фон.



Жорж Мельес присутствовал на первом сеансе братьев Люмьер



Захотел приобрести киноаппарат Люмьеров, получил отказ, сам разработал чертежи, заказал аппарат и приступил к производству фильмов с короткими бытовыми сценками. Совершенно случайно открыл стоп-кадр (первый трюк в кинематографе появился случайно... заело пленку в аппарате, что привело к неожиданному эффекту. Выстроил съемочный павильон. Стал применять ускоренную, замедленную, обратную съемку, эффект двойной экспозиции, использовал уменьшающие и увеличивающие объективы, деформирующие линзы, фотомонтаж. Пытался раскрашивать кадры, пробовал снять звуковое кино - записывал звук на валик фонографа синхронно.



Фильмы Мельеса: разные жанры, разные сюжеты

«Дело
Дрейфуса»



«Замок с
привидениями»



«Золушка» и «Четырехголовый человек»



«Путешествие на Луну» и «Покорение полюса»



Режиссер, сценарист, актер и продюсер

Дэвид Уорк Гриффит



Весной 1907 года Дэвиду Гриффиту посоветовали обратиться в киностудии. Гриффит и его жена получили приглашения не только от «Байографа», но и от «киностудии Эдисона». Так, для компании «Эдисон» Гриффит вместе с Эдвином С. Портером снял фильм «Спасенный из орлиного гнезда», где сам сыграл роль пылкого горца, вырывающего ребенка из когтей хищника^[1].

Осенью того же 1907 года Гриффит играл главную роль в фильме-погоне «Снежное чучело». В это время Гриффит начал писать сценарии. Одной из его первых работ был сценарий по мелодраме Викторьена Сарду «Тоска». Он предложил её Портеру, но, получив отказ, передал компании Эдисона^[1].

«Байограф» ставит фильм по сценарию Гриффита «Старый ростовщик Исаак». В начале июня 1908 года Гриффит начал на Саунд Бич в Нью-Джерси съёмку своего первого фильма «Приключения Долли».

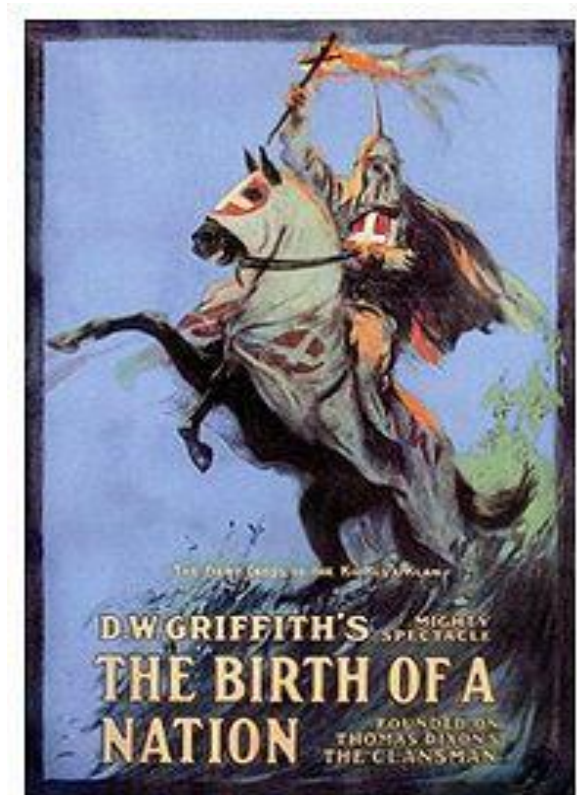
17 августа 1908 года Гриффит был приглашен «Байографом» в качестве главного режиссёра с окладом в 50 долларов в неделю. Он подписал годовой контракт, по которому, согласно обычаю того времени, получал проценты с продажи поставленных им фильмов, и начал выпускать по два фильма в неделю с участием Флоренс Лоуренс

Главное достижение – разработка теории и практики монтажа

- В практике американского кино введённые Гриффитом приёмы монтажа получили специальное название: *параллельный монтаж* ([англ.](#) *cross-cut*), *перекрёстный монтаж* ([англ.](#) *cut back* или [англ.](#) *flash back*), *короткий монтаж* ([англ.](#) *switch back*)^[1].
- По Гриффиту: параллельное действие — действие, которое происходит в нескольких планах одновременно.



Постеры фильмов «Нетерпимость», «Рождение нации»



«Сломанные побеги»



«Сломанные побеги» высоко оценены критиками и историками кино, рассматривающими этот фильм как один из шедевров Гриффита и мирового кинематографа в целом.



Великий немой

- В немом кино выработался совершенно особый неповторимый стиль общения со зрителем при помощи мимики и жестов.
- Выразительность движений некоторых актёров немого кино вряд ли может быть превзойдена даже в современном звуковом кино.
- Считается, что чёрно-белое немое кино, с его характерным мерцанием и плохим качеством изображения, всё же обладает неким шармом, привлекающим киноманов даже в наши дни.
- Кроме того, киносеансы в начале XX века не были полностью беззвучны — обычно показ кино имел музыкальное сопровождение на фортепьяно. Профессия пианиста в кинотеатре называлась «тапёр». Многие мелодии из репертуара тапёров того времени дошли и до нас. Необходимые же по ходу сюжета пояснения отображались в фильмах в виде титров.
- Звук стал сопровождать кинопоказы лишь во второй половине 1920-х годов



Великие немого кино



- Чарли Чаплин
- Бастер Китон
- Гарольд Ллойд
- Дэвид Уорк Гриффит
- Мэри Пикфорд
- Дуглас Фэрбенкс
- Рудольф Валентино
- Клара Боу
- Джеймс Круз
- Сергей Эйзенштейн
- Луиза Брукс
- Кинг Видор
- Фриц Ланг



Джеймс Круз и Луиза Брукс



Чарли Чаплин и его герои



Мери Пикфорд



Бастер Китон



Марлен Дитрих



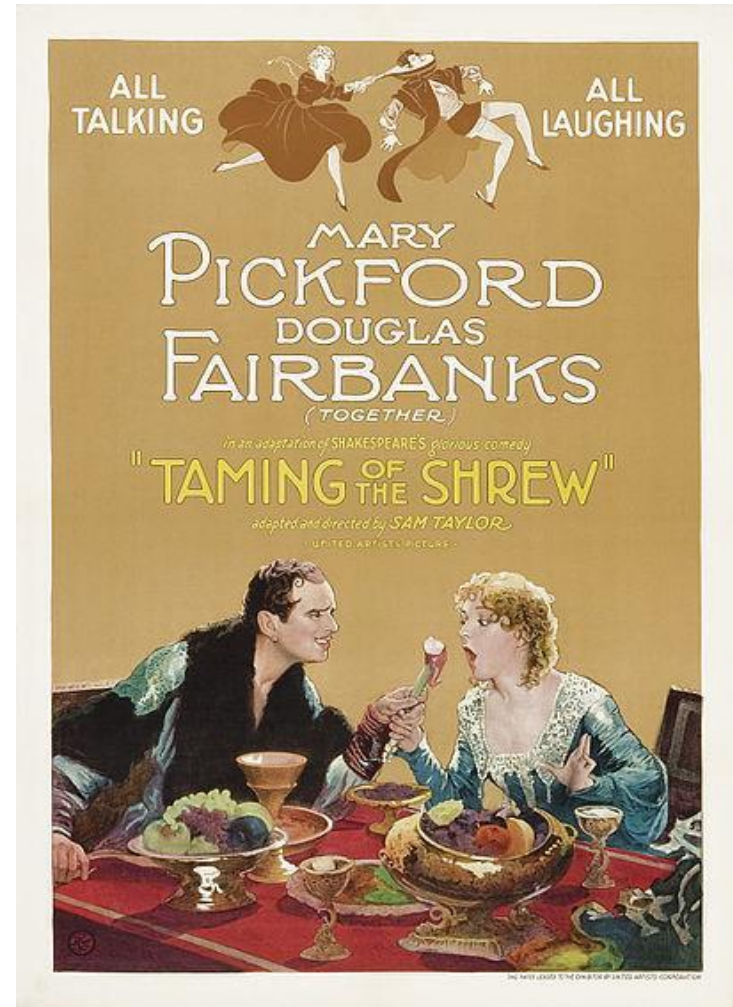
Гарольд Ллойд



Дуглас Фэрбенкс: в роли Д, Артаньяна



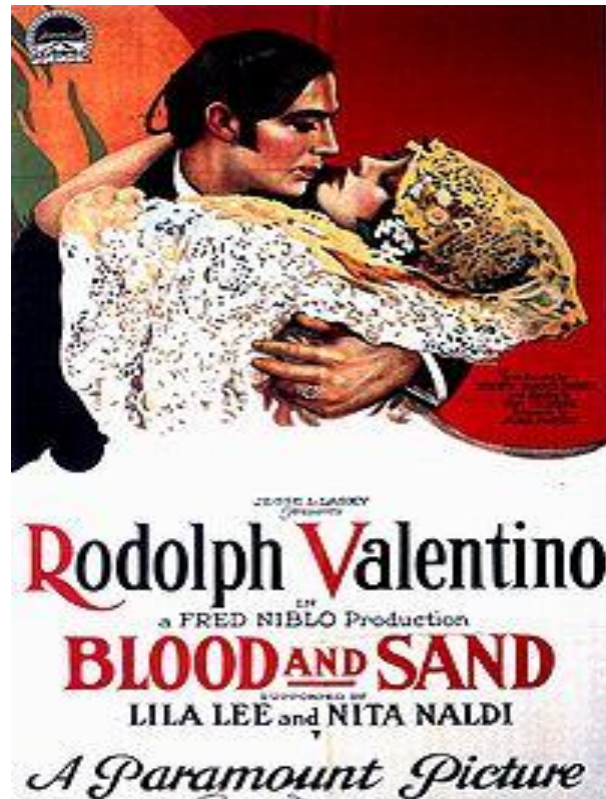
Постеры фильмов: «Робинзон Крузо» и «Укрощение строптивой»



Рудольф Валентино. Фильмы «Четыре всадника Апокалипсиса», «Сын шейха»



Постеры фильмов с участием Рудольфа Валентино



Клара Боу и ее фильмы



**Звезда немого кино и
секс-символ 20-х годов**



Кинг Видор и Фриц Ланг

Фильм К.Видора «Большой парад» был занесен в реестр наиболее значимых американских фильмов



Фриц Ланг снял самый крупнобюджетный немой фильм «Метрополис»: в массовых сценах было занято 30 тысяч человек, 1100 статистов для сцены с Вавилонской башней побрили ГОЛОВЫ

Первые шаги отечественного кино



- 1908 г. вышел первый отечественный игровой фильм "Стенька Разин», (режиссер Абрам Иосифович Дранков).
- До 1917 г. их было выпущено около 2 тысяч филь



Отечественные режиссеры: Яков Протазанов, Петр Чардынин, Василий Гончаров



Работы Якова Протазанова

- Шедевры дореволюционного Протазанова — фильмы «Пиковая дама» и «Отец Сергей». В 1918 году, вместе с группой актёров и режиссёров кинофирмы И. Ермольева эмигрировал и работал во Франции, Германии, в кинофирмах Пате, Гомон, УФА, где в период с 1920 по 1923 год снял ряд фильмов — «За ночь любви», «Правосудие прежде всего», «Тень греха», «Паломничество любви», «Страшное приключение».
- В 1923 году вернулся в СССР и на фабрике «Межрабпом-Русь» снял ряд известных авантурных и комедийных фильмов: «Аэлита», «Процесс о трёх миллионах», «Белый орёл», «Закройщик из Торжка», «Праздник святого Иоргена».
- Протазанов открыл талант многих киноактёров: Ивана Мозжухина, Игоря Ильинского, Михаила Жарова.

«Бесприданница»



Кадры из фильма «Аэлита»



Всеволод Пудовкин



Алексей Баталов в фильме «Мать»



Сергей Эйзенштейн. Постеры фильмов «Броненосец «Потемкин» и «Октябрь»



Знаменитые кадры – сцена расстрела на одесской лестнице



Кадры из фильма «Александр Невский»



Кадры из фильма «Иван Грозный»



Звезда немого отечественного кино Вера Холодная



Иван Мозжухин и его роли




Александр Ханжонков и его кинотеатр



Заставка студии А.Ханжонкина. Кадр из фильма «Оборона Севастополя»





**Киноавангард XX века:
Жанры, авторы**

Вестерн

□ Странствующие дилижансы, кочующие стада буйволов, набеги индейцев, драки в салунах, шерифы, бандиты и перестрелки — вот характерные картины из вестерна. Вестерн — чисто американский жанр. Посвященные главным образом 30-летнему периоду, после окончания Гражданской войны (1861—1865) в США, эти фильмы зачастую имеют весьма однообразные сюжеты. Однако образы бесстрашных героев в живописных костюмах и захватывающее действие на фоне величественных пейзажей принесли им поистине всемирную известность.



Криминальный фильм «Крестный отец»

Криминальный фильм, как правило, рисует весьма мрачную картину современной жизни в больших городах. Действие на многолюдных, негостеприимных улицах динамично и сопровождается крутым диалогом персонажей. Здесь буквально на каждом углу сталкиваешься с гангстерами, грабителями и убийцами, а полицейские, частные детективы и спец. агенты неустанно ищут улики, пытаясь раскрыть преступления. В криминальном фильме жизнь предстает городским кошмаром.



Триллеры. «Бешеные псы»

Квентина Тарантино

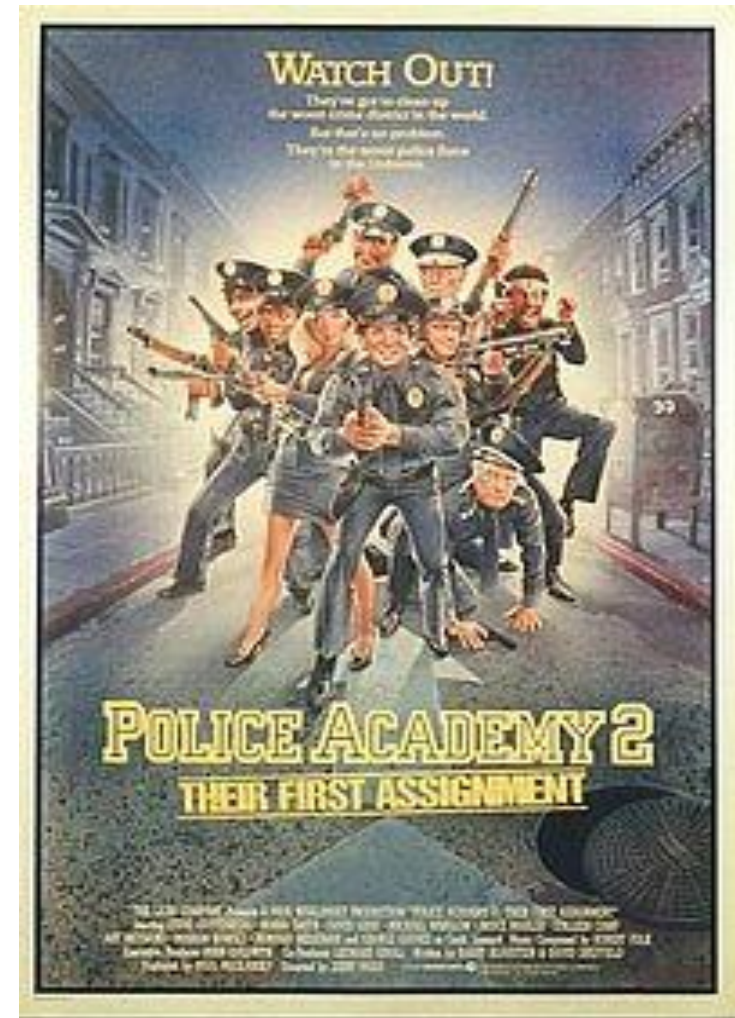
Кино преуспело в умении создавать напряженности. Ее можно нагнетать при помощи звукового сопровождения, когда персонаж углубляется в темные коридоры или приближается к маньяку-убийце. Камера может заставить зрителя взглянуть на происходящее глазами одного из героев или же следить за событиями с безопасного расстояния. Она может пощекотать нервы публике внезапной вставкой в виде лица, выплывающего из мрака, тусклого блеска оружия и медленно протягивающейся к нему руки.

Часто персонажи этих захватывающих триллеров подвергают себя опасности из чувства долга. Другие становятся жертвами обстоятельств, случайными свидетелями преступления. Но многие — это самые обычные люди, помимо своей воли втянутые в темные дела



Комедия «Полицейская академия»

- Комедия — старейший жанр художественного кино. Это всегда выстрел наугад, ибо до публики может дойти, а может и нет. И даже если вы попадете в яблочко, все равно найдутся люди, которым не понравятся самые смешные трюки и остроумные диалоги. Подобная непредсказуемость делает комедию самым трудным жанром в достижении стабильного успеха у зрителя.
- Популярные комедии выпускаются многими государствами, но, как правило, они имеют столь ярко выраженную национальную специфику, что за пределами страны их практически никто не знает.



Мюзикл «Чикаго»

□ Мюзикл - самый развлекательным из всех жанров. Бесконечные танцы и музыка позволяют зрителю полностью отрешиться от повседневных жизненных забот, Очень часто у нас где-то в подсознании крутится мелодия, которая отражает наше настроение или будит воспоминания. В мюзикле эта мелодия, усиленная красочными музыкальными номерами, обретает особое звучание.



Научная фантастика. «Война миров»

□ Научно-фантастическое кино появилось уже в самом начале XX века. Действие многих ранних лент этого жанра разворачивалось в далеком будущем или на других планетах, а их создатели смело экспериментировали с комбинированной съемкой, спецэффектами, костюмами и гримом персонажей. Именно научной фантастике обязаны мы изобретением многих устройств и технологий, которые ныне широко используются в картинах самых разных жанров.



Приключенческое кино «Бросок кобры»

Жанр приключенческого кино рассчитан исключительно на то, чтобы развлекать публику. Как правило, это фильмы с непритязательным сюжетом, где ведут борьбу добро и зло. Действие стремительно и состоит в основном из зрелищных погонь, спасений и драк. Здесь могут присутствовать и юмор, и любовные похождения, но они играют второстепенную роль. Все, что требуется от зрителя, это откинуться на спинку кресла и получать удовольствие.



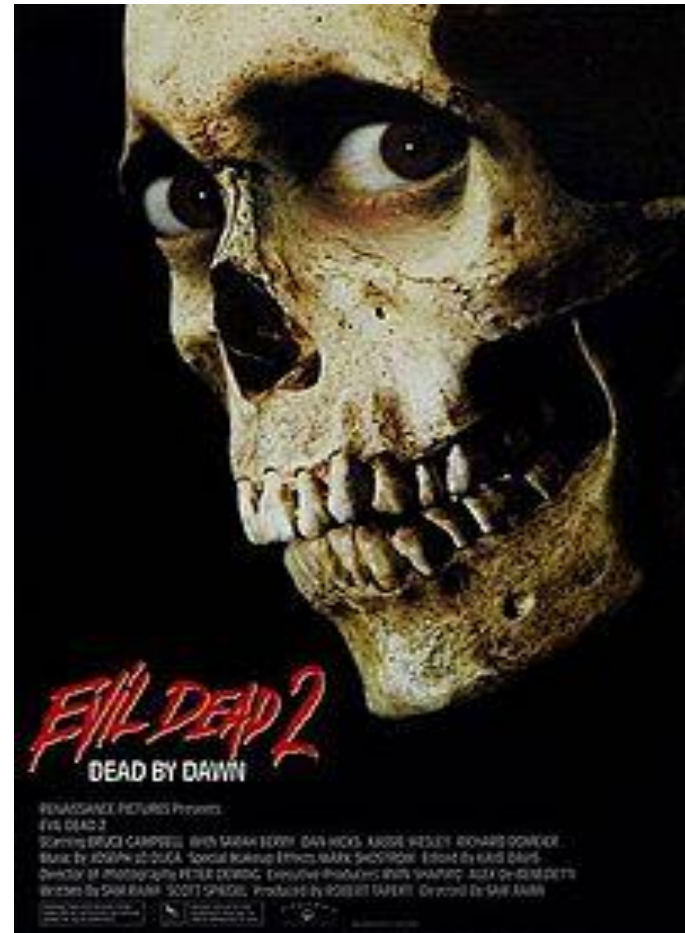
Фильмы-катастрофы «Ледниковый период»

□ В начале 1970-х годов в приключенческом кино возникло новое направление, открывшее эру «блокбастеров». Жанр катастроф предполагает наличие в картине звездного состава исполнителей, чьи персонажи оказываются в критической ситуации



Ужасы «Зловещие мертвецы»

□ Фильмы ужасов играют на наших тайных страхах. Человеческие мечты, грезы, фантазии становятся явью во многих картинах, а вот в фильмах ужасов перед нами оживают наши кошмары. Жуткие тени, завывание ветра, скрип двери и вопль жертвы пугают нас с экрана уже много десятилетий. В современных фильмах ужасов к этому традиционному набору добавились леденящие кровь спецэффекты, однако самые страшные картины заставляют нас самих домысливать необъяснимое.



Знаменитые режиссеры современного кино

□ **Итальянский неореализм** — течение в послевоенном итальянском кинематографе, сложившееся под влиянием поэтического реализма Марселя Карне и Жана Ренуара и достигшее наибольшего размаха с 1945 по 1955 гг. Основные представители течения — Роберто Росселлини, Лукино Висконти, Витторио де Сика, Джузеппе де Сантис — группировались вокруг киножурнала «Синема», главным редактором которого был Витторио Муссолини (сын дуче).



**Роберто
Росселини**

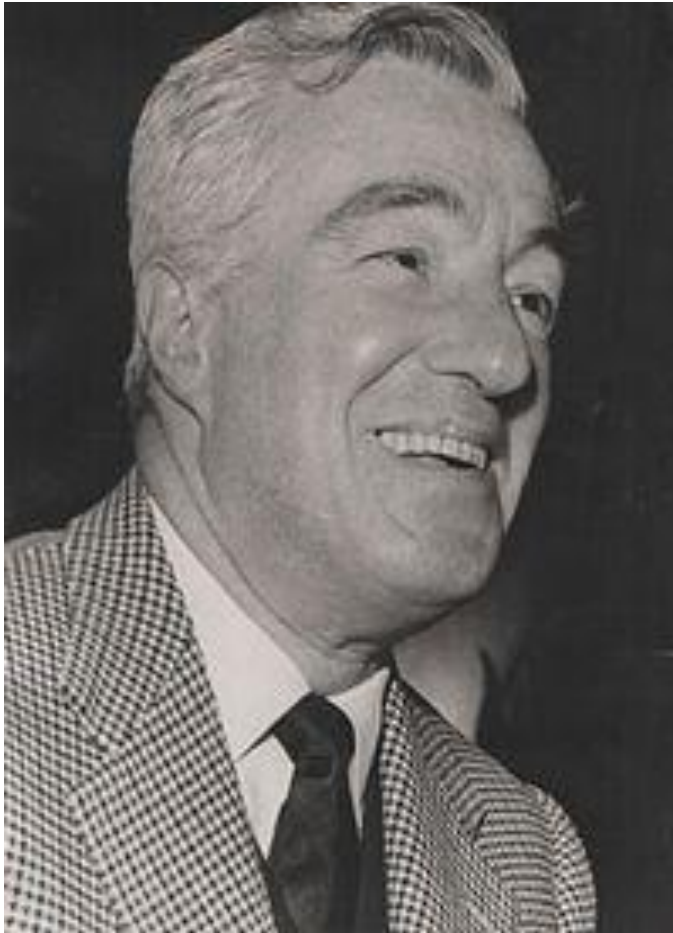
Афиши фильмов Росселини
«Рим – открытый город», «В Риме была
ночь»



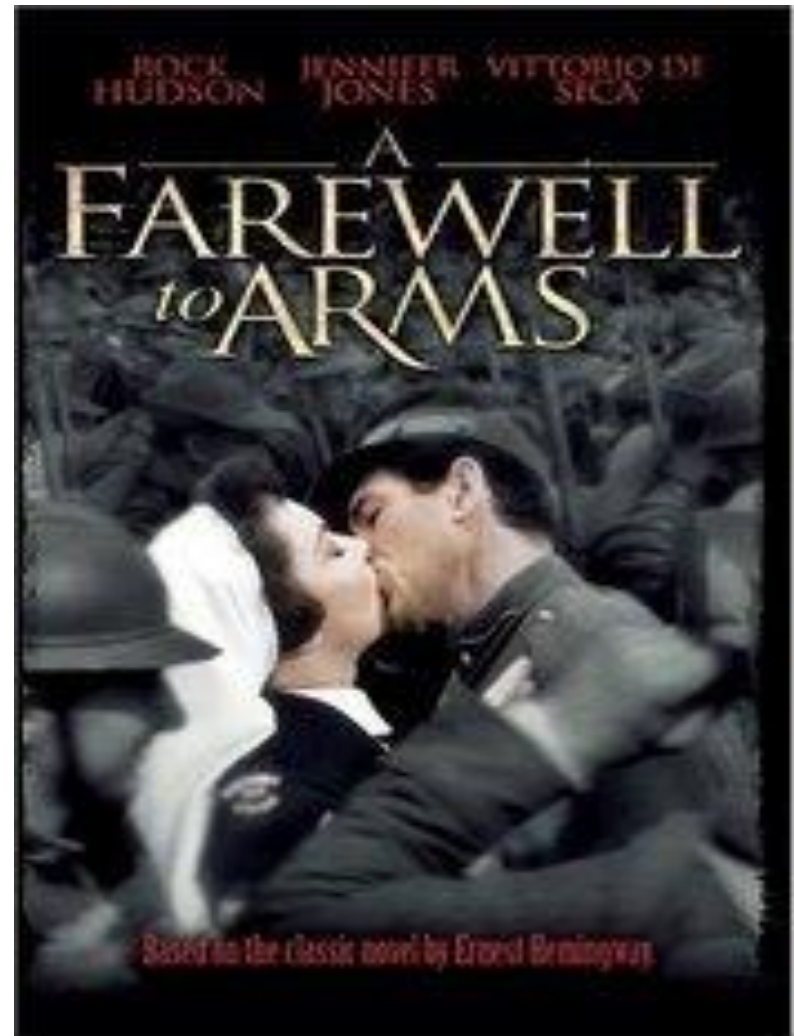
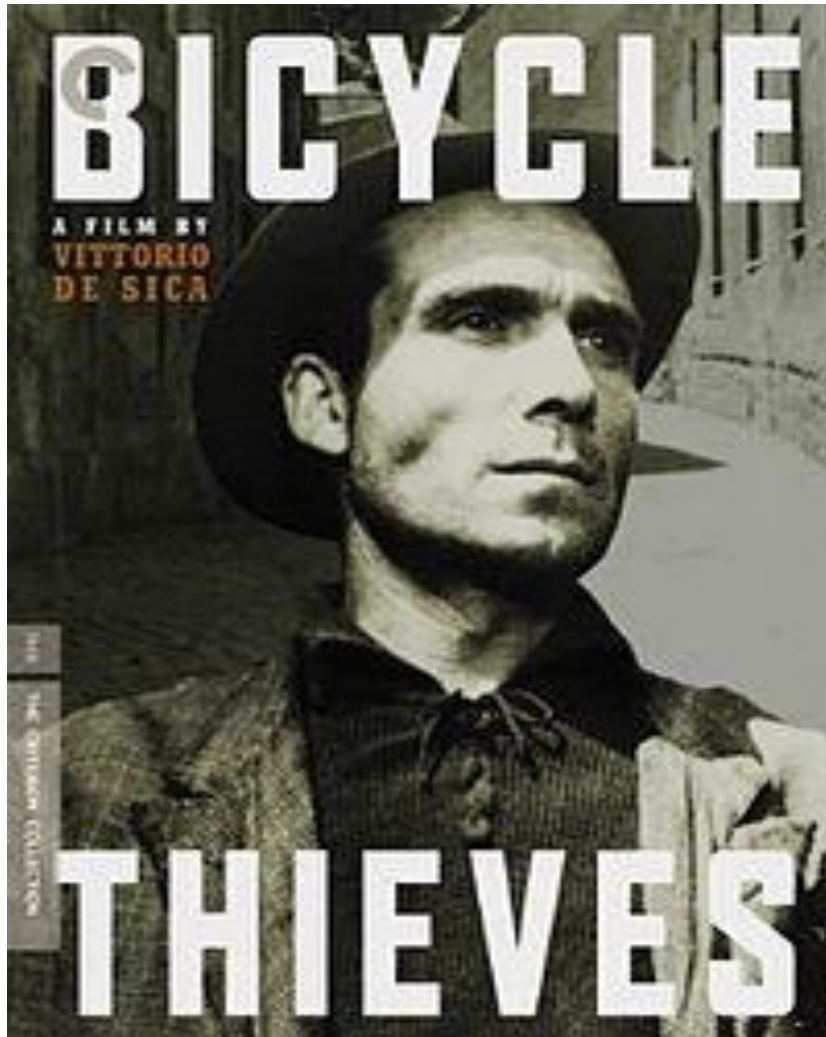
Лукино Висконти и афиши его фильмов



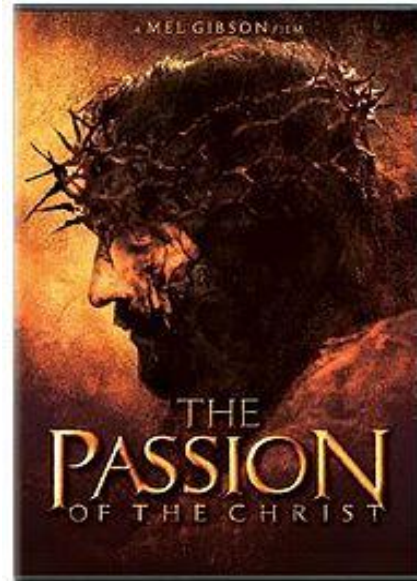
Витторио Де Сика и афиша филма «Шуша»



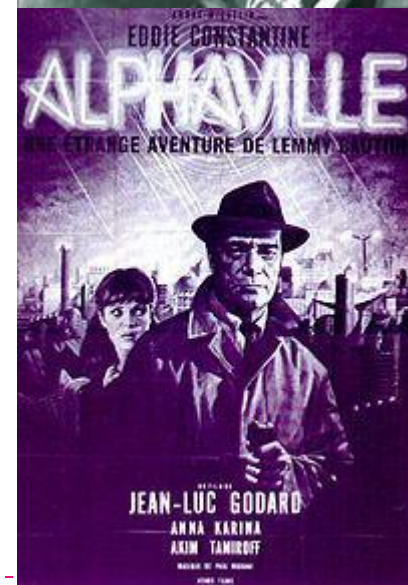
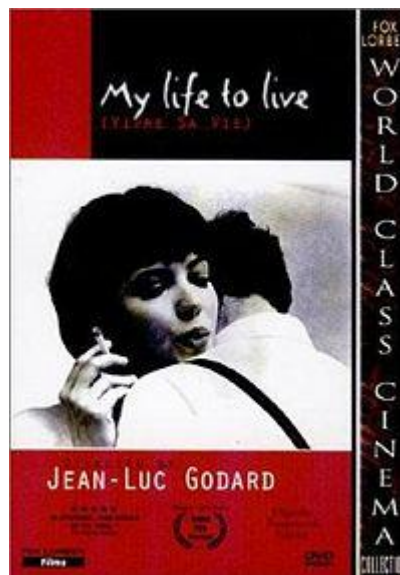
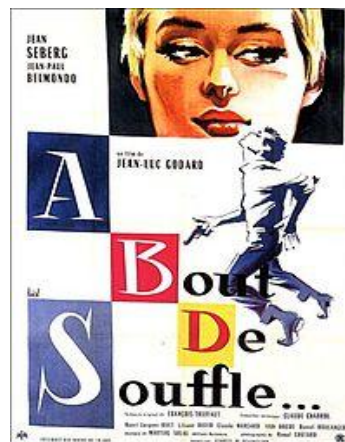
«Похитители велосипедов», «Прощай, оружие»



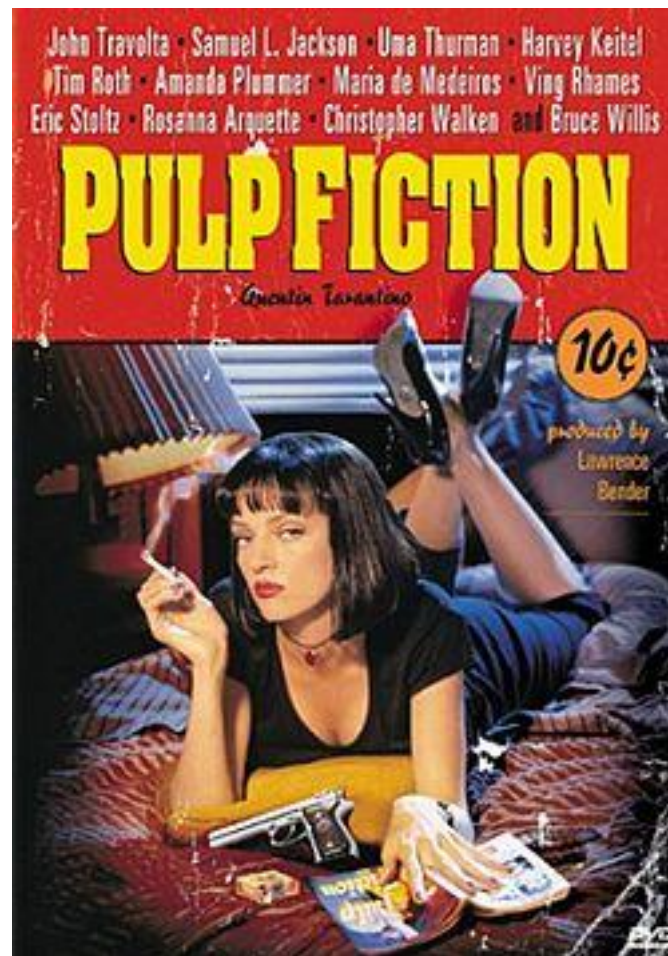
Мел Гибсон и афиши его фильмов «Страсти Христовы», «Апокалипсис»



Жан Люк Годар и фильмы «На последнем дыхании», «Маленький солдат», «Жить своей жизнью», «Альфавиль»



Дэнни Де Витто и фильм «Криминальное чтиво»



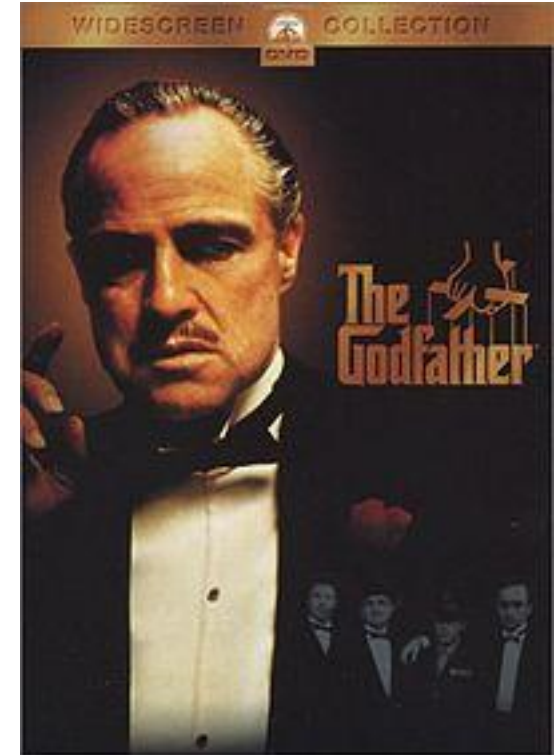
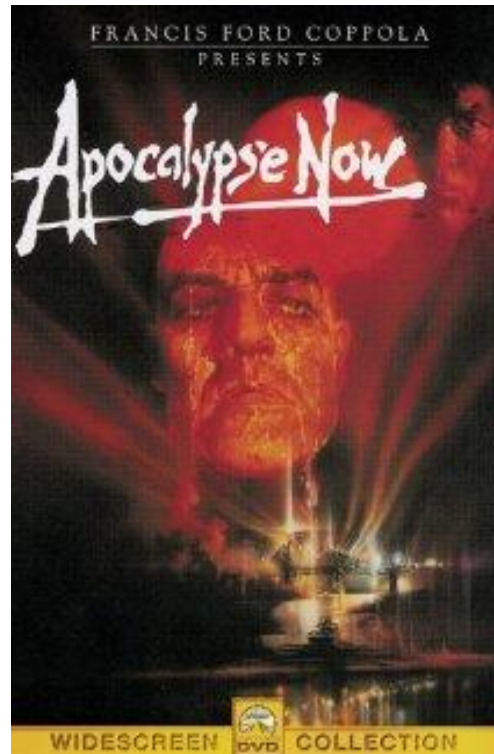
Роберт Де Ниро и фильм «Ложное искушение»



Ежи Кавалерович и фильмы «Камо грядеши», «Фараон»



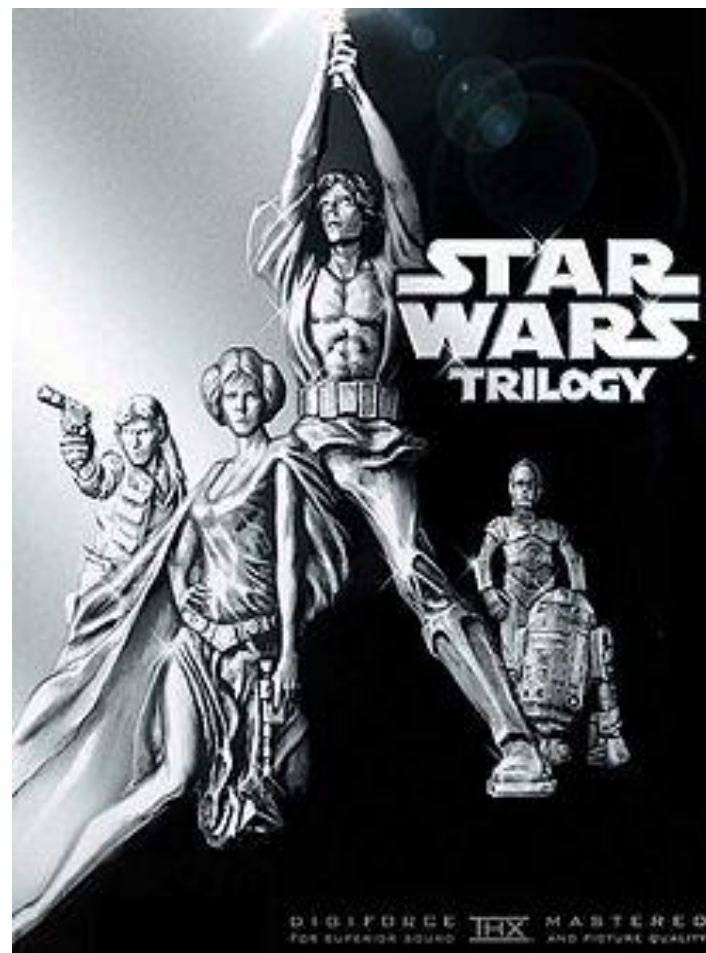
Френсис Форд Коппола и его фильмы «Апокалипсис сегодня», «Крестный отец»



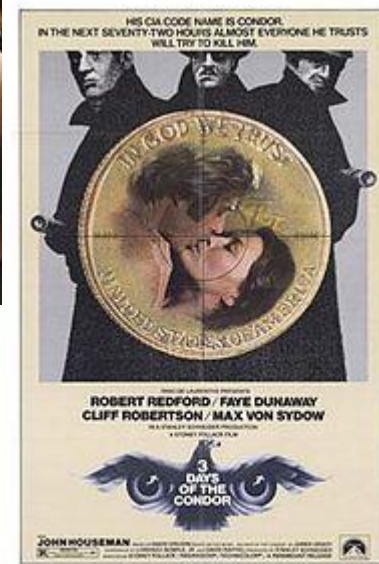
Акиро Куросава и его фильм «Расёмон»



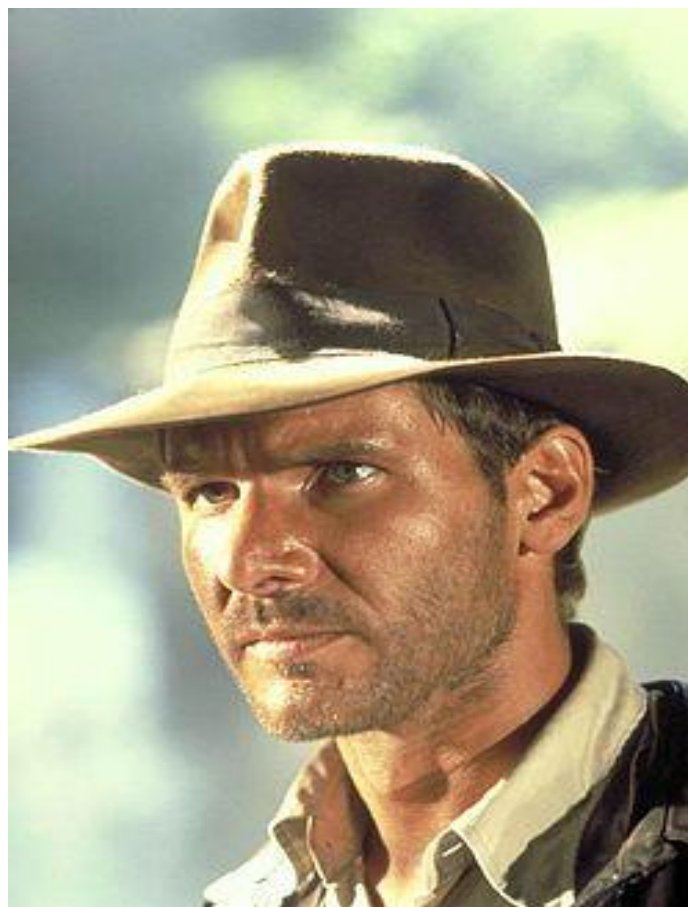
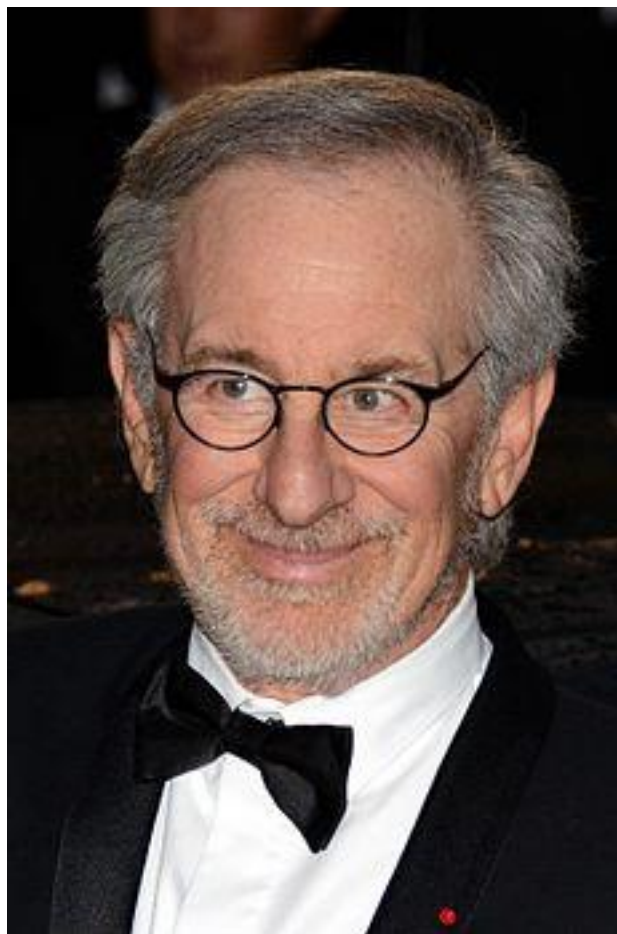
Джорж Лукас и его сага «Звездные войны»



Сидни Поллак, кадр из фильма «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», постеры «Тутси», «Три дня Кондора»



Стивен Спилберг и герой его трилогии «Индиана Джонс»



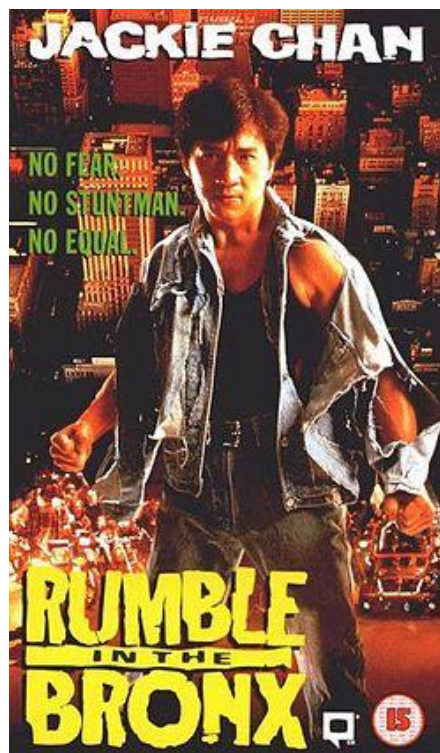
Сильвестр Сталлоне и его киногерои Рокки и Рэмбо



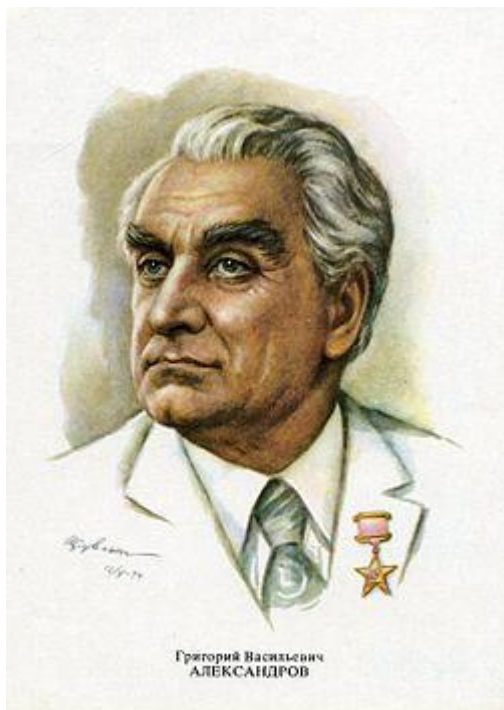
Федерико Феллини и его киногероини из фильмов «Дорога», «Ночи Кабирии» в исполнении Джульетты Мазины



Джеки Чан и его киногерои



Отечественное кино XX века. Григорий Александров



Фильмы «Веселые ребята»,
«Цирк»,
«Волга-Волга»



Александр Алов и его фильмы



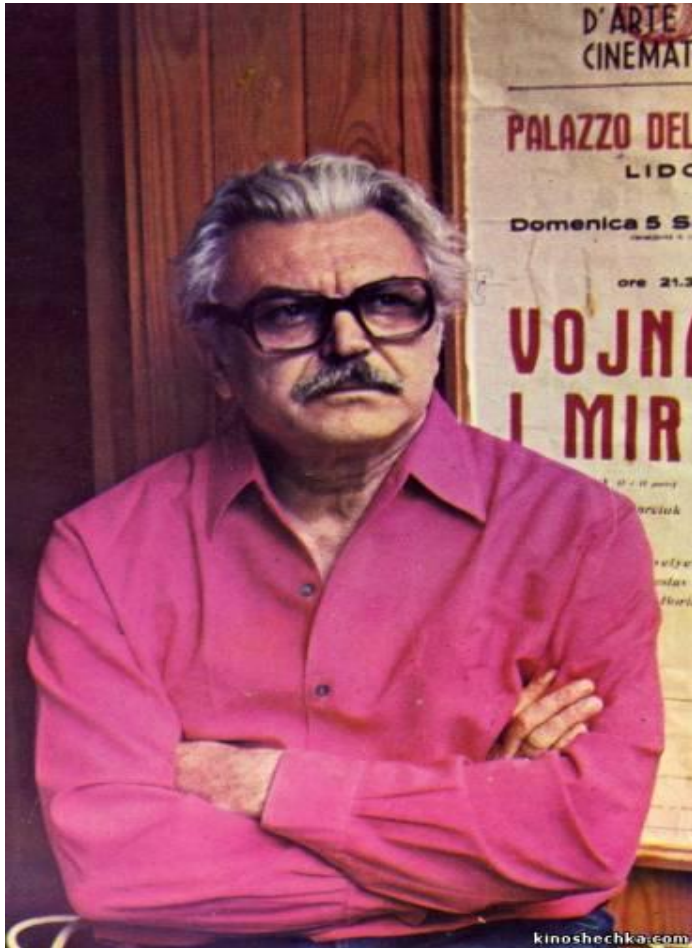
Дмитрий Астрахан и его фильмы



Владимир Басов и его фильмы



Сергей Бондарчук и его фильмы



Ролан Быков и его фильмы



Ролан Быков



Леонид Гайдай



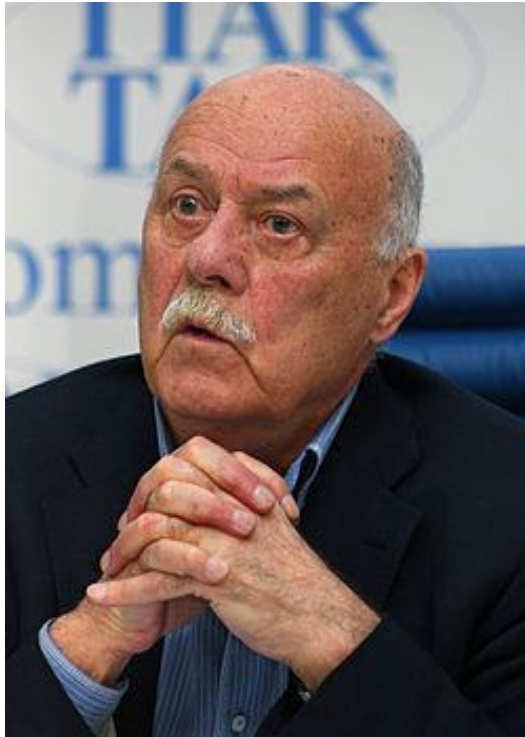
Сергей Герасимов и его фильмы



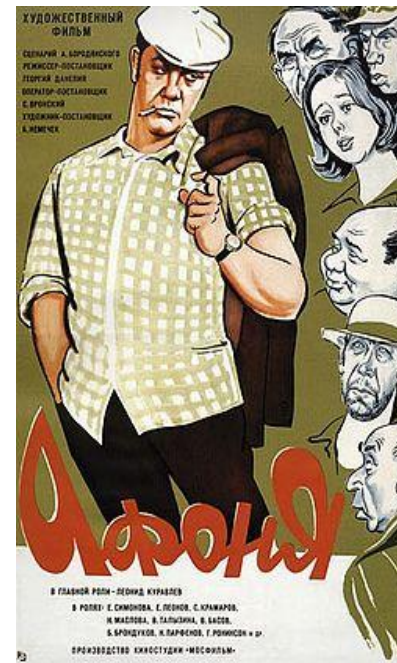
Алексей Герман и фильмы «Мой друг Иван Лапшин», «Двадцать дней без войны», «Трудно быть богом»



Станислав Говорухин и его фильмы



Георгий Данелия



Светлана Дружинина



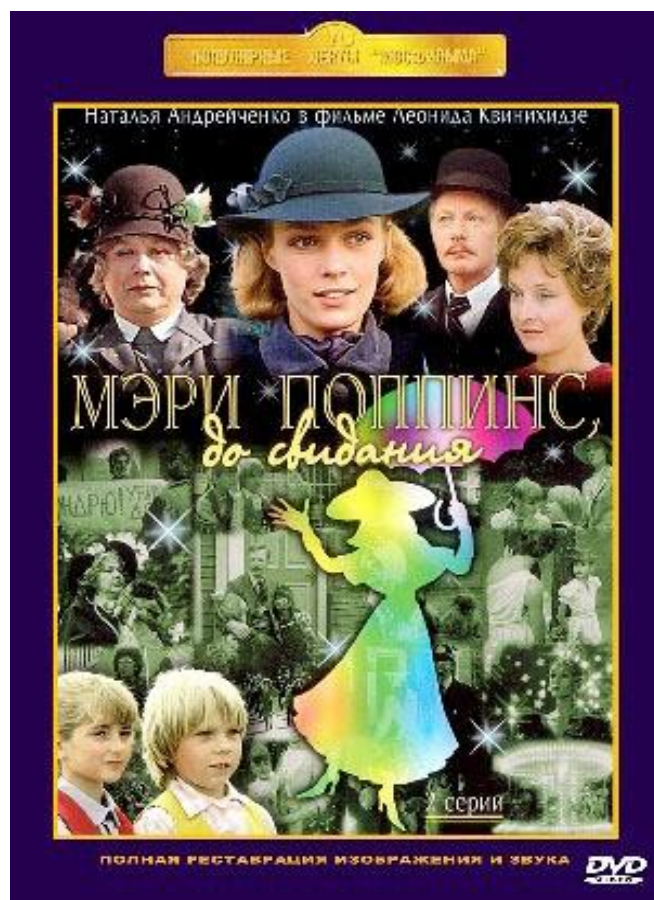
Рустам Ибрагимбеков- сценарист фильмов



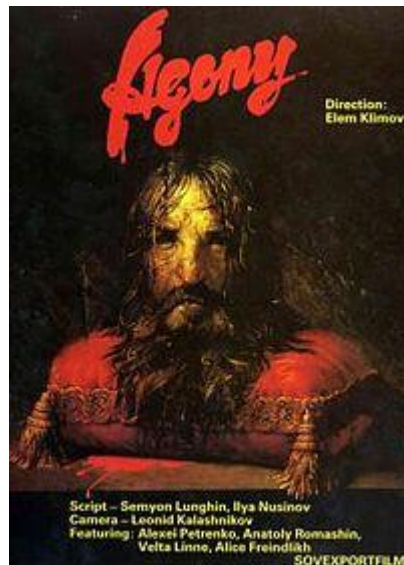
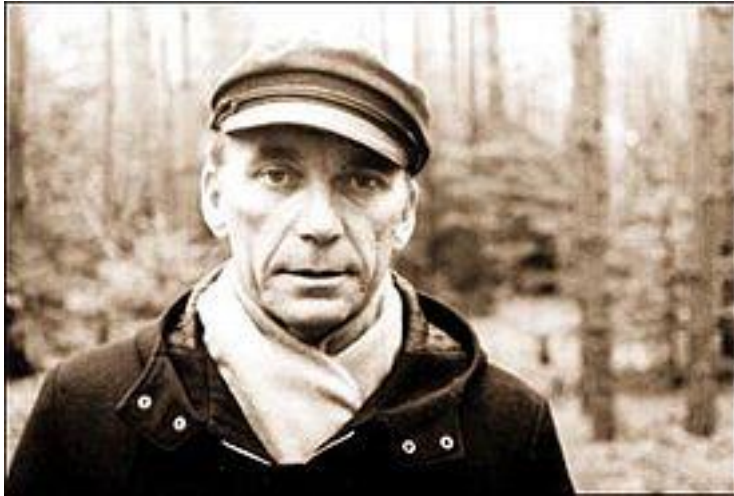
Фильмы Михаила Калатозова



Фильмы Леонида Квинихидзе



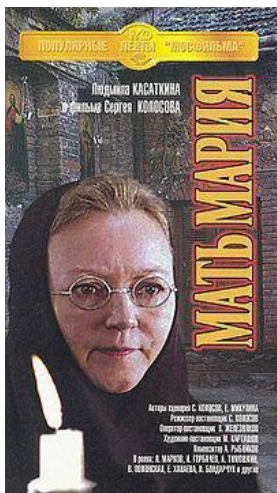
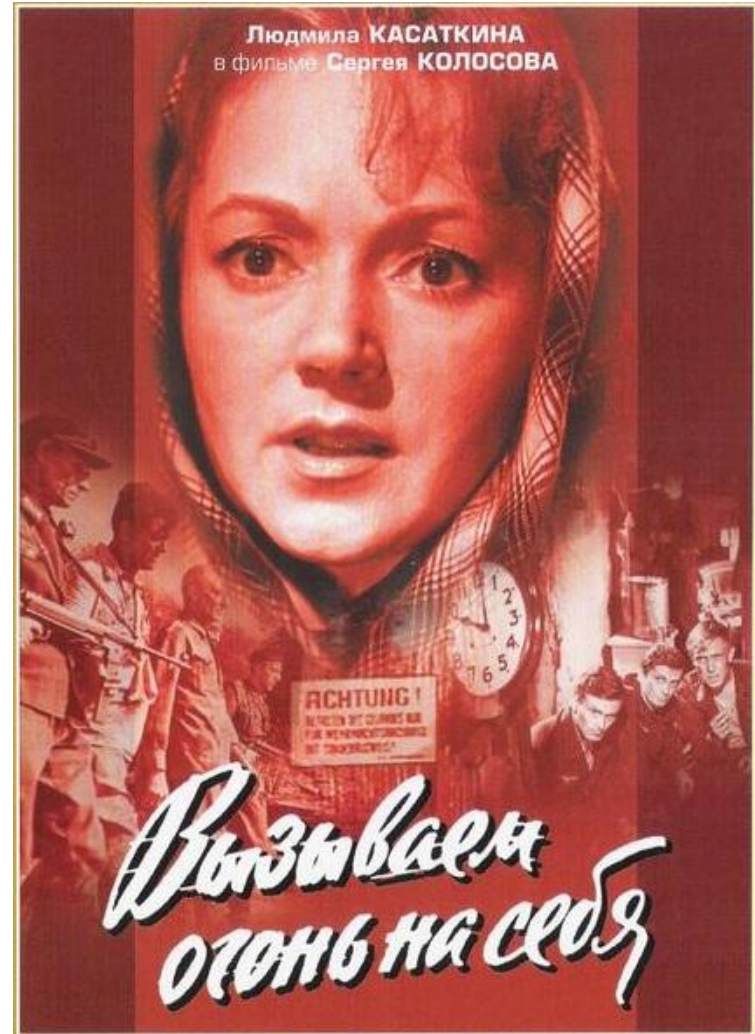
Элем Климов и фильмы «Агония», «Иди и смотри»



Михаил Козаков и фильмы «Покровские ворота», «Безымянная звезда»



Сергей Колосов



Фильмы Льва Кулиджанова



Татьяна Лиознова



Евгений Матвеев



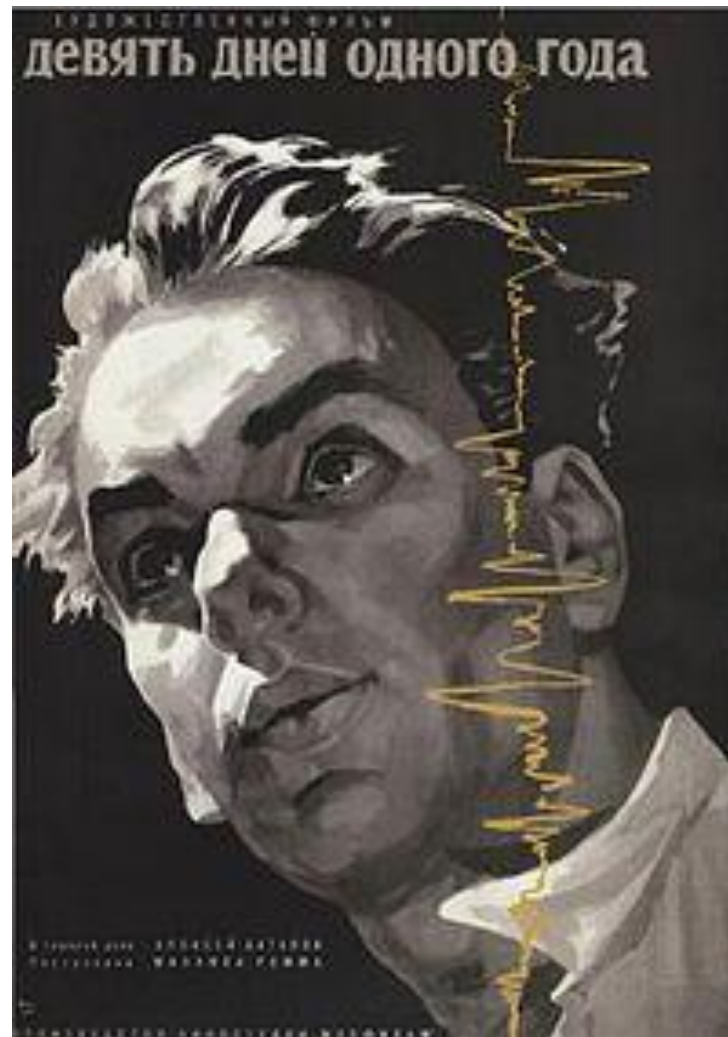
Александр Пороховщиков



Юлий Райзман



Михаил Ромм



Александр Сокуров

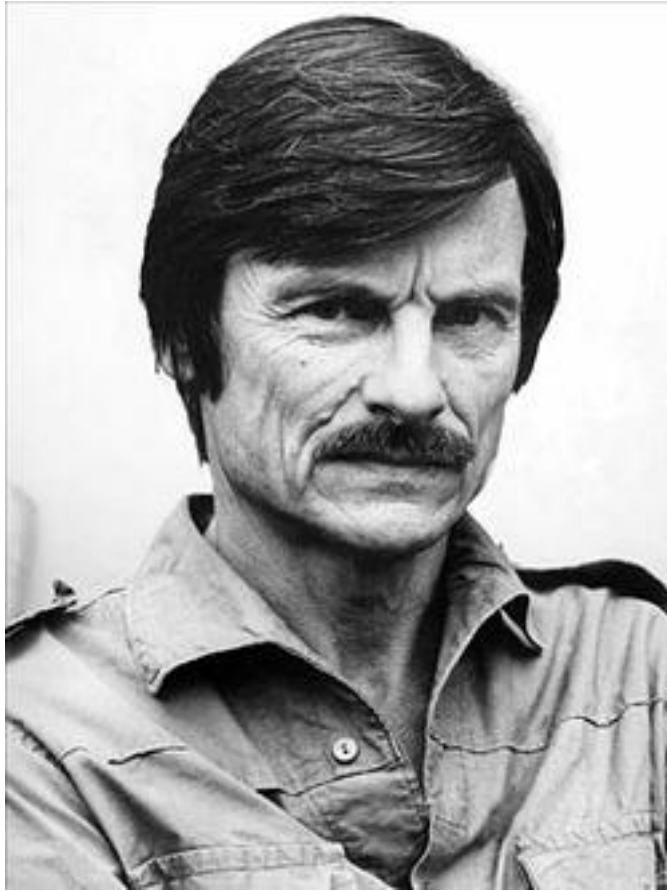


«Русский ковчег» — фильм российского режиссёра Александра Сокурова, который был снят в Зимнем дворце 23 декабря 2001 года за 1 час 27 минут 12 секунд «одним кадром» за один дубль, то есть без остановки камеры, и как следствие, без единой монтажной склейки^[1].

Игорь Таланкин



Андрей Тарковский



Фильмы Тарковского



Иосиф Хейфиц



Фильмы Хейфица



Владимир Хотиненко



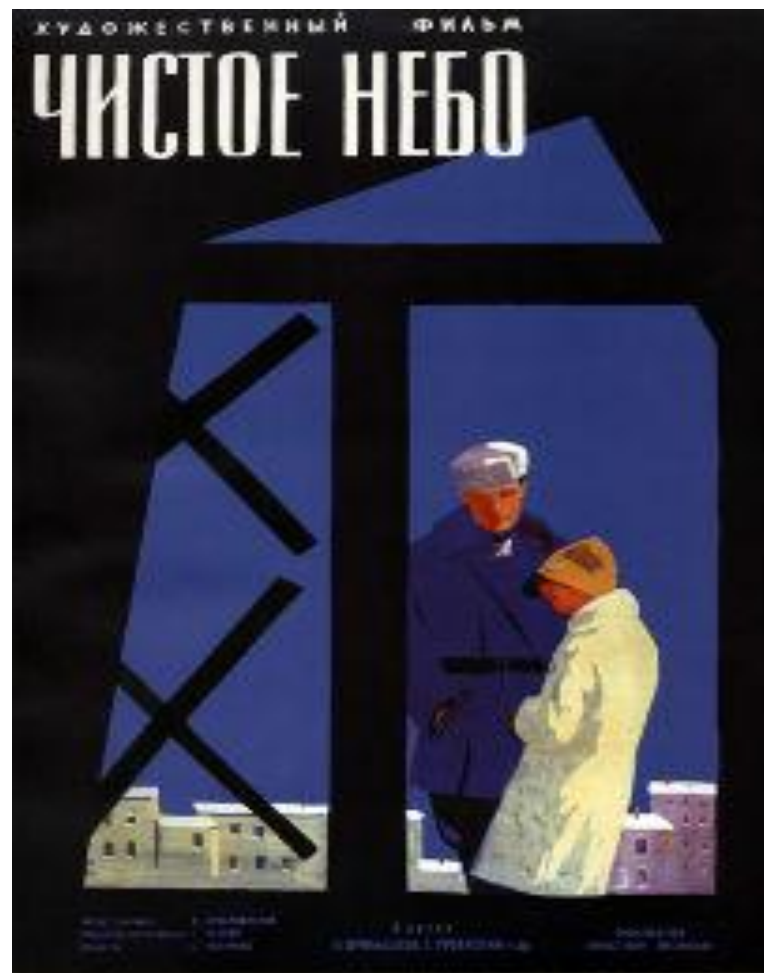
Марлен Хуциев



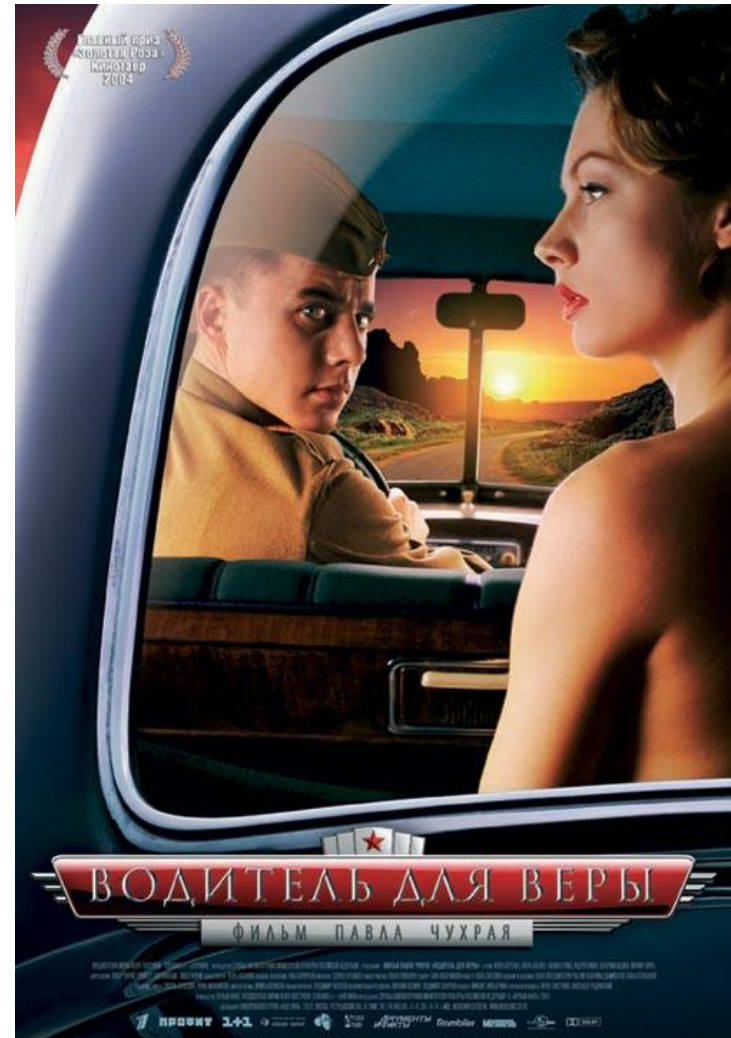
Григорий Чухрай



Фильмы Г.Чухрая



Павел Чухрай



Спецэффекты новейшего киноискусства

□ **Хромакей** (англ. *chroma key*, буквально «цветовой ключ») — технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции, цветовая рипроекция (или рир-проецирование), используемая на телевидении и в современной цифровой технологии кинопроизводства. Во время съёмок объект помещается на однотонный цветной фон. При совмещении в кадре объекта с фоном во время записи сцены или при монтаже вместо фона можно поместить другое изображение. Также в повседневной жизни *хромакеем* называют сам рир-экран, на фоне которого снимают.

Хромакей и компьютерная анимация



Пластический грим

В основе пластического грима силиконовые детали, которые приклеивают к коже. Чтобы силикон лучше держался, для каждого актера подбирают индивидуальные заготовки, полностью повторяющие анатомию актерского лица. После фиксации силикона актера тщательно гримируют, процесс превращения человека в фантастического персонажа часто занимает около 6 часов.



Пластический грим в фильме «Пираты Карибского моря»



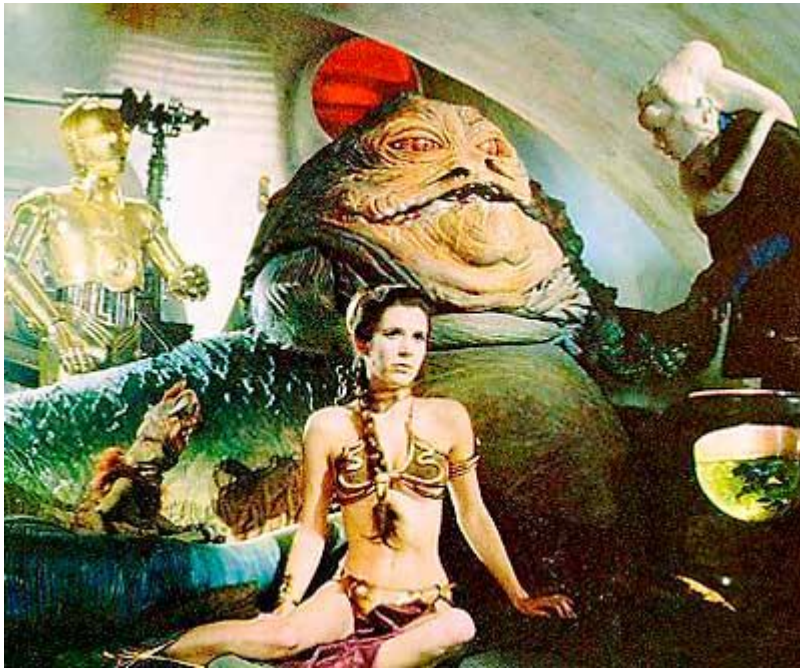
Пластический грим к фильму «Человек-ВОЛК»



Тающий человек из фильма «Робот-полицейский»



Оживающие куклы



Это одна из самых больших кукол, когда-либо созданных для кино. Она весила почти тонну и имела полую конструкцию, внутри которой сидели три кукловода. Один управлял левой рукой и головой, другой – правой рукой и языком, а третий – хвостом (это был карлик, единственный, кто мог поместиться в основание хвоста). Двое первых вместе также раскачивали его тело. Четвертый кукловод дистанционно управлял глазами, еще один находился под всей конструкцией и «помогал» Джаббе дышать, а шестой курил трубку, и выдувал дым в трубку Джаббы. Эта кукла была создана Филом Типпеттом (Phil Tippett) и Стюартом Фриборном (Stuart Freeborn).

Полноразмерные скульптуры робота



Аниматроника: куклы улыбаются



Самым совершенным созданием в этой области считается тираннозавр, созданный для фильма «Юрский парк» Стэном Уинстоном (Stan Winston). Для этого зверя целая группа инженеров создала усовершенствованную гидравлическую систему, которая могла совершать 57 различных движений. И вся эта система находилась внутри тела куклы. Когда динозавр должен был двигаться, его помещали на платформу, оснащенную системой, с помощью которой имитируют полеты на авиатренажерах, а также в парках с аттракционами.

