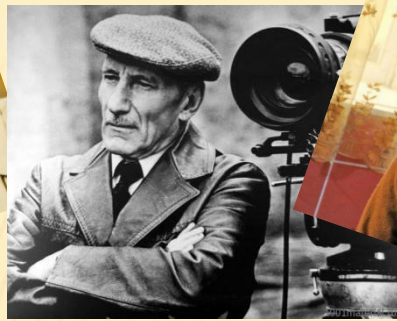
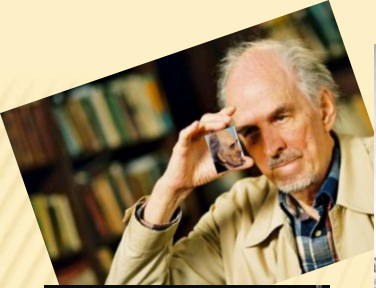

КИНОИСКУССТВО В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ

Жан-Люк Годар:

Фотография это правда. А кино это правда 24 кадра в секунду.

Брайан Де Пальма:

Камера лжет 24 раза в секунду.

Сергей Шнуров:

Кино - это искусство, паразитирующее на литературе и музыке.

Вальтер Беньямин:

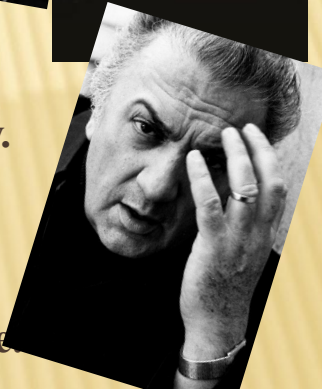
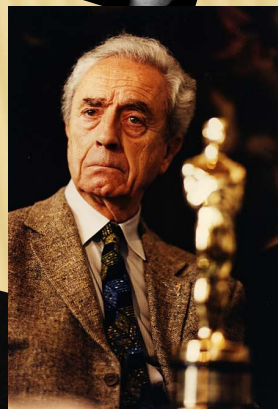
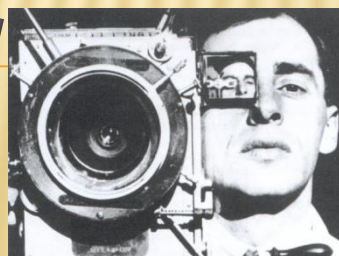
Кино - это наиболее развитое империалистическое средство контроля над массами.

Сюзан Зонтаг:

Кинокамера всех нас превращает в туристов, глазеющих на чужую жизнь или на свою собственную.

Альфред Хичкок:

Фильм должен начинаться с землетрясения, а потом напряжение должно нарастать.

Кино происходит от фотографии.

Две тенденции:

- реалистическая.
- формотворческая.

Реалистическая тенденция.

Братья Огюст (1862-1954) и Луи Люмьер (1864-1948).

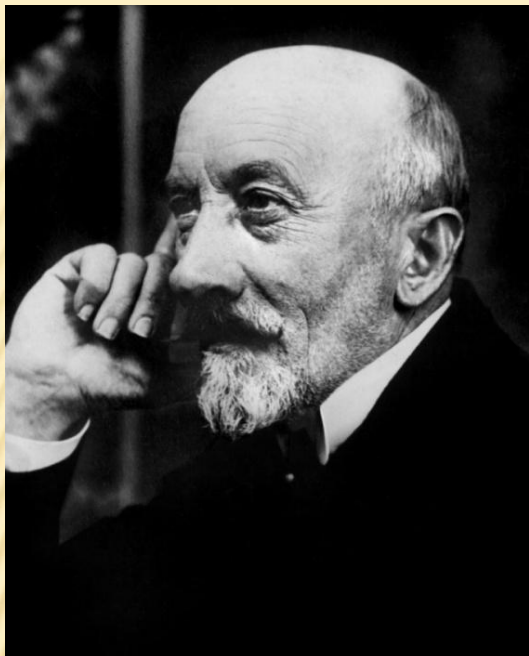
Повседневная жизнь, снятая в манере фотографии.

«Поливый поливальщик» (1895)

Этот фильм – **прототип всех последующих кинокомедий**, попытка превратить фотографирование в **средство повествования.**

Братья Люмьер верно определили **сферу владения кино:**

- для изучения человеческого сердца хватит романа и театра;
  - кино-это динамика жизни, стихийные явления природы, сутолока людской толпы;
  - все, что проявляется в движении, что зависит от движения;
  - **объектив кинокамеры смотрит в мир.**
-

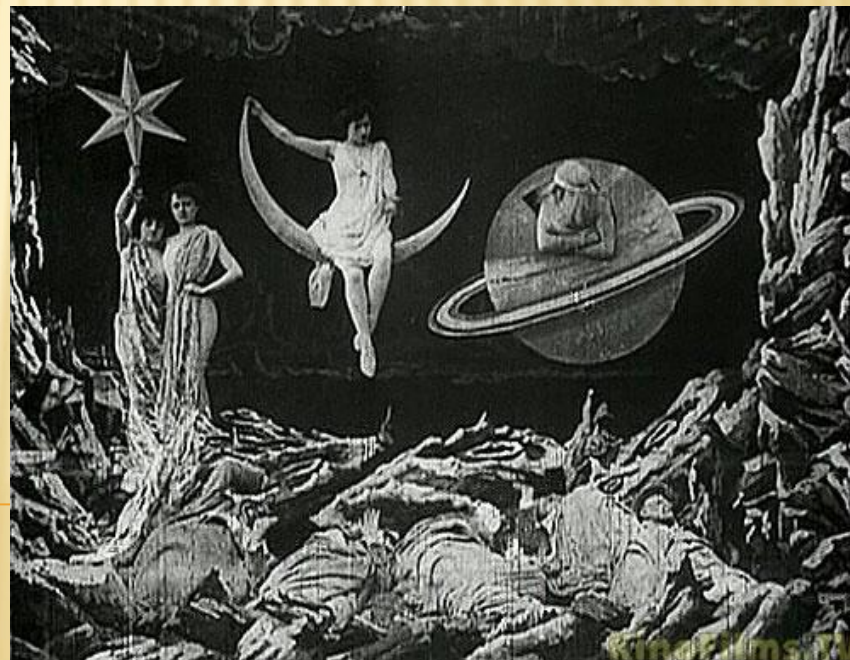
Формотворческая тенденция

Жорж Мельес (1861-1938).

Его основной вклад в кино – не запечатленная реальность, а **театральные иллюзии**, не повседневные события, а **вымышленные истории.**

«Путешествие на Луну» (1902)

Безусловный шедевр раннего кинематографа. Большинство спецэффектов придумал сам. Самый известный кадр – **снаряд попадает Луне в глаз.**

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

ПОГОНЯ

«Погоня кажется мне пределом выразительности кинематографа» (А.Хичкок).

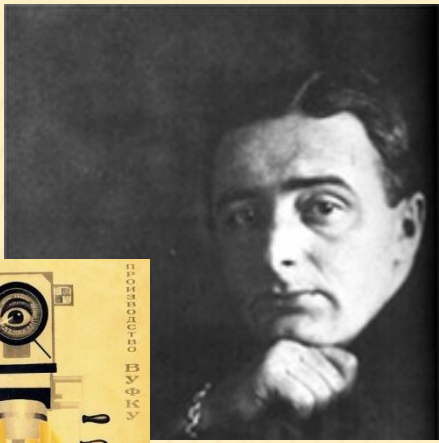
Знаменитый прием **Дэвида Гриффита** (1875-1948) «спасение в последнюю минуту»:

в конце каждого из своих великих фильмов (*Рождение нации*, *Нетерпимость*) **Д.Гриффит** переносит действие из идеологического плана в физический, сводит его содержание к чистой и элементарной погоне.

Движения души и мысли зрителя, пробужденные драматическим конфликтом, уступают место острому физиологическому напряжению, вызванному бурным физическим движением на экране и его непосредственным смыслом. Вестерн популярен, потому что людям никогда не надоедает смотреть на скачущего по равнинам коня.

Считается, что именно **Д.Гриффит** ввел кинематограф в систему культуры.

«Человек с киноаппаратом» (1929)
бессюжетный немой экспериментальный
документальный фильм
советского режиссёра **Дзиги Вертова**
(Давид Абелевич Кауфман, 1895-1954).

**Считается лучшим документальным
фильмом всех времён.**

*«Внимание зрителей: настоящий фильм
представляет собой опыт кино-передачи
видимых явлений.*

*Без помощи надписей (Фильм без
надписей),*

*без помощи сценария (Фильм без
сценария),*

*без помощи театра (Фильм без
декораций, актёров и т. д.).*

***Эта экспериментальная работа
направлена к созданию подлинно
международного абсолютного языка кино
на основе его полного отделения от языка
театра и литературы».***

ТАНЕЦ

Фред Астер (1899-1987)– звезда Голливуда, один из величайших мастеров музыкального жанра в кино.

Джинджер Роджерс (1911-1995)
14-ая в списке 100 величайших звезд кино.

ОБЫЧНО НЕВИДИМОЕ

Мелкие объекты

Крупные объекты

Людская масса в движении

Преходящее

Непривычные состояния

Отбросы

«Мертвые точки сознания» (Зигфрид Кракауэр).

Реакция туземцев Африки на фильм, снятый в их местности.

Не имевшие понятия о кино зрители после просмотра оживленно заговорили о курице, клевавшей корм, которую они видели на экране.

Сам режиссер был в недоумении, он несколько раз просмотрел фильм, но так и не обнаружил ее.

Только прокручивая фильм метр за метром на монтажном столе, он наконец увидел курицу: на одно мгновение она появлялась в углу кадра и тут же исчезала.

ЯВЛЕНИЯ, ПОТРЯСАЮЩИЕ СОЗНАНИЕ

«Казнь Марии Шотландской» (1895)

Немой короткометражный фильм компании Эдисона.

Фильм снят одним общим планом с использованием стоп-кадра:

перед ударом топором камеру остановили, актёра Роберта Томаэ, игравшего Марию, заменили манекеном, которому палач и отрубил голову после запуска камеры.

Предположительно, это один из самых ранних (примерно за год до Мельеса) примеров **сознательного применения стоп-кадра и монтажа**. Считается **первым в истории постановочным фильмом**, снятым с привлечением профессиональных актёров.

Кино стремится превратить взбудораженного свидетеля в сознательного наблюдателя. **Фильмы не дают нам равнодушно закрывать глаза на слепой ход вещей.**

«Одна сотая секунды» (2006)

Короткометражный фильм английского режиссёра **Сьюзен Джейкобсон**.

В основе – реальная история фотокорреспондента из ЮАР Кевина Картера.

Он сделал снимок в Судане в 1993 г.

На снимке - умирающий от голода ребенок. Рядом – ожидающий его смерти стервятник.

Картер был удостоен **Пулитцеровской премии**, но резко осуждён общественным мнением.

Через три месяца после получения награды покончил жизнь самоубийством.

КАДР

Кадр – **оправа, рамка.**

Основная «лексическая» единица фильма.

В звуковом кинематографе в секунду на экране сменяется 24 кадрика.

Кадр — **психологический барьер, отделяющий зрителя от зрелища.**

Кадр — **система, заданная геометрией прямоугольника.**

Кадр — **система, сохраняющая иллюзию трехмерности.**

Кадр — **система, протяженная во времени, но состоящая из моментальных фотоснимков.**

Кадр — **система, изменяющая реально существующие отношения предметов между собой и их движение в жизни.**

Кадр — **минимальный материальный кусок конструкции фильма.**

Кадр — **критерий «документальности» кино.**

Кадр - **документ предкамерного факта.**

СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН

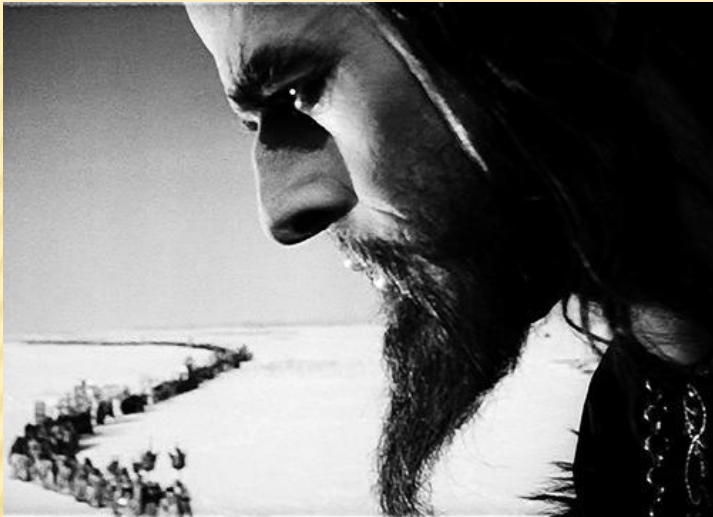
Ролан Барт.

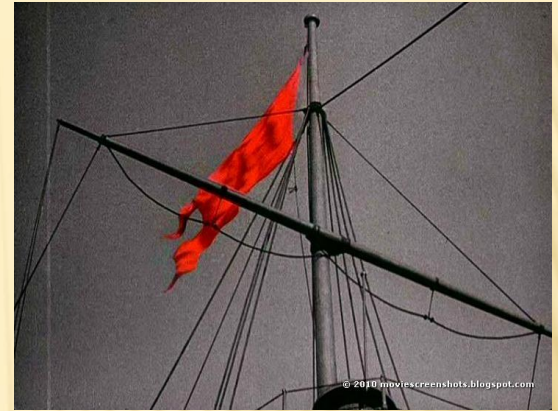
Третий смысл

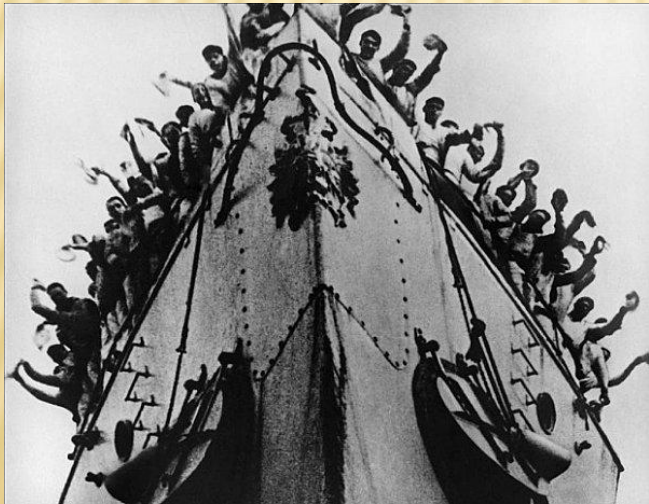
Исследовательские заметки о нескольких фотограммах С.М.Эйзенштейна:

Фильмическое в фильме есть то, что не может быть описано, это **представление, которое не может быть представлено.**

Фильмическое может проявиться **лишь там, где кончается язык и артикулированный метаязык.**

Андрей Тарковский

Иваново детство

Зеркало

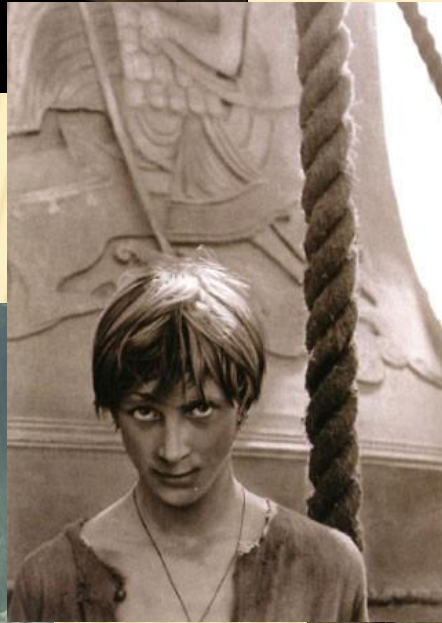
Андрей Рублев

Солярис

Сталкер

Ностальгия

Жертвоприношение

Монтаж

«Эффект Кулешова»

Описан основателем русской школы кино **Львом Владимировичем Кулешовым** в книге «Искусство кино» (1929).

Для того, чтобы сделать картину, режиссёр должен скомпоновать отдельные снятые куски, беспорядочные и несвязные, в одно целое и сопоставить отдельные моменты в наиболее выгодной, цельной и ритмической последовательности, так же, как ребенок составляет из отдельных, разбросанных кубиков с буквами целое слово или фразу.
Монтаж подразумевает получение нового смысла объединением исходных кадров, этим смыслом не обладающих.

Лев Владимирович Кулешов (1899-1970)

Иван Ильич Мозжухин (1889-1939)