

Становление и расцвет мирового кинематографа

Виды киноискусства

- *Игровое ;
- *Документальное;
- *Научно-популярное;
- *Анимационное.

Жанры кинематографа

- *драма;
- *исторический фильм;
- *боевик;
- *приключенческий фильм;
- *триллер;
- *детектив;
- *кинокомедия;
- *фантастика.

Создание аппарата для съемки и проецирования «движущихся фотографий» братьями Луи и Огюстом Люмьер в 1895г. Положило начало успешному развитию кино в XX в. Кино быстро завоевало сердца миллионов зрителей на разных континентах. За 100 с лишним лет кино достигло потрясающих успехов и стало одним из самых популярных видов искусства.

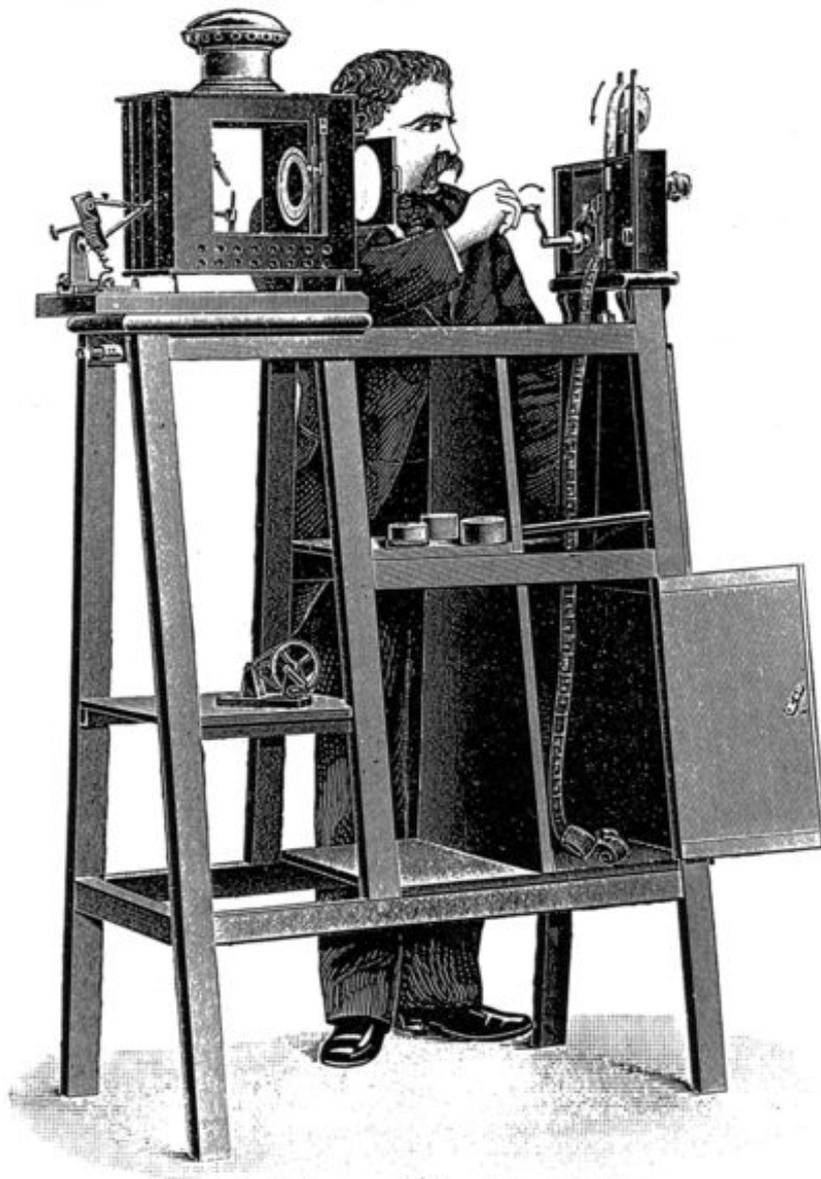

**Луи Жан и Огюст Луи
Мари Николя Люмьер**

Одним из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер был документальный короткометражный фильм [«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты»](#) (фр. L'Arrivée d'un train en gare de la Ciotat, 1896)

Один из первых киноаппаратов — «синематограф» братьев Люмьер.

Le cinématographe Lumière: projection.

Кинематограф Братьев Люмьер

Так выглядел первый киноаппарат

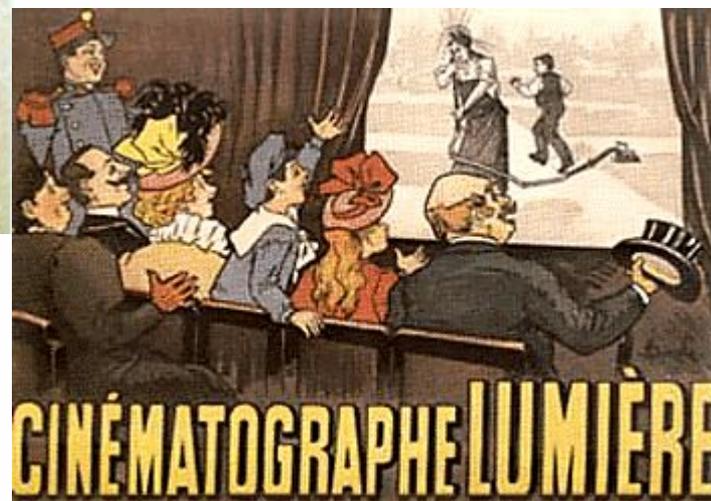
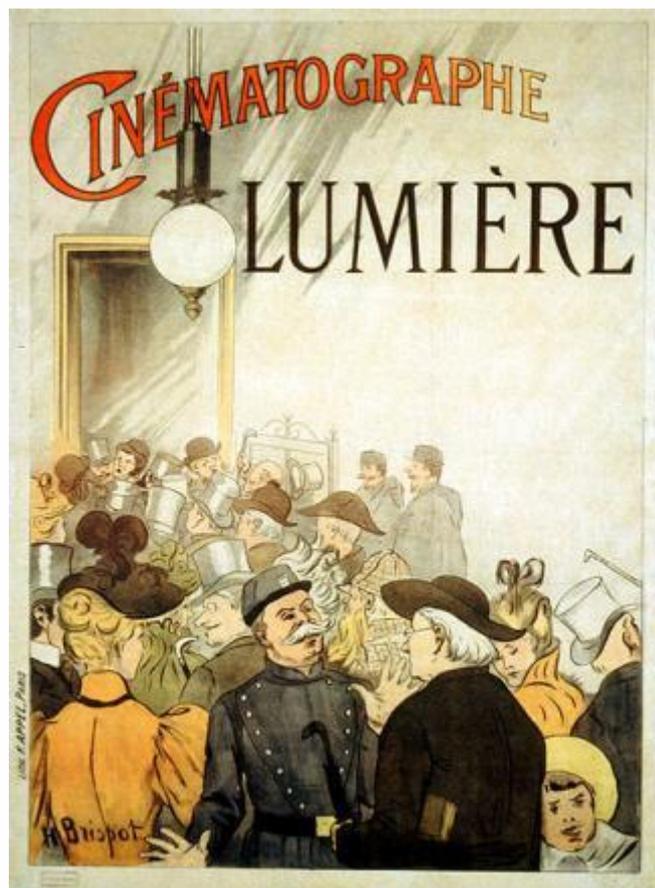
Устройства для съемки

Фонограф с трубой

Проекционный аппарат

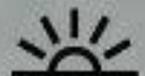
Афиша синематографа Братьев Люмьер

БРАТЯ ЛЮМЬЕР
“ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА”

первый фильм в мире!

ALLDAY.RU

«И вдруг что-то щёлкает, всё исчезает, и на экране является поезд железной дороги. Он мчится стрелой прямо на вас — берегитесь! Кажется, что вот-вот он ринется во тьму, в которой вы сидите, и превратит вас в рваный мешок кожи, полный измятого мяса и раздробленных костей, и разрушит, превратит в обломки и в пыль этот зал и это здание, где так много вина, женщин, музыки и порока.» (Максим Горький)

Кадр из фильма Братьев Люмьер «Выход рабочих с фабрики» (1895)

«Завтрак младенца» (фр.*Repas de bébé*, 1895) — документальный короткометражный фильм; один из первых фильмов, снятых Братьями Люмьер. В фильме показано, как Огюст Люмьер и его жена кормят с ложечки младенца, сидящего между ними за столом.

«**Политый поливальщик**» — первая в мире короткометражная постановочная комедия; один из первых фильмов, снятых братьями Люмьер.

Сюжет

Садовник поливает растения из шланга. Мальчик незаметно для садовника наступает на шланг и вода перестаёт течь. Садовник удивлённо заглядывает в наконечник, мальчик освобождает шланг и вода под давлением ударяет садовнику в лицо. Он роняет шланг и бросается за хулиганом.

Кадры из фильма «Казнь Марии Шотландской» (1895)

Фильм иллюстрирует известный исторический эпизод казни Марии Стюарт по приказу королевы Елизаветы Английской 1587 г

Сюжет 11-секундного фильма укладывается всего в несколько движений: Мария подходит к плахе, вокруг которой стоят стражники и дворяне, кладёт на неё голову; палач размахивается и наносит удар топором, а затем поднимает и показывает отрубленную голову.

Фильм снят в августе 1895 года.

Фильм снят одним общим планом, однако с использованием стоп-кадра: перед ударом топором камеру остановили, актёра Роберта Томаэ, игравшего Марию, заменили манекеном, которому палач и отрубил голову после запуска камеры. Судя по всему, это один из самых ранних примеров сознательного применения стоп-кадра и/или монтажа при киносъёмке одного эпизода.

Фильм считается первым в истории постановочным фильмом, снятым с привлечением профессиональных актёров.

Фильм производил сильное впечатление на зрителей, некоторые из которых под влиянием увиденного искренне полагали, что ради его съёмки была по-настоящему обезглавлена женщина.

- На первом сеансе братьев Люмьер присутствовал человек, который поверил в будущее кинематографа гораздо больше, чем его первооткрыватели. Этим человеком был фокусник и иллюзионист Жорж Мельес (1861-1938). Именно он сделал следующий шаг в истории киноискусства. Получив отказ братьев Люмьер на приобретение их киноаппарата, он вскоре по собственным чертежам заказал камеру и приступил к производству фильмов с короткими бытовыми сценками. Очень скоро он понял возможности нового зрелища и значительно расширил их, используя свой талант иллюзиониста. Его главное открытие — эффект «стоп-кадра».

В предместье Парижа Мельес выстроил стеклянный павильон, оборудованный всем необходимым для съемок при искусственном освещении. Ручка аппарата крутилась с разными скоростями, в зависимости от съемки. Мельес также открыл принцип обратного действия и двойной экспозиции (в одном кадре два или несколько изображений, снятых в разное время). Кроме того он пробовал перейти от черно – белого к цветному кино, с помощью обыкновенной кисточки он кадр за кадром раскрашивал все 15 или 20 метров пленки. Попробовал создать звуковое кино: записал синхронно голос певца на валик фонографа. Основные произведения Мельеса: «Золушка», «Синяя борода», «Красная шапочка» и т.д.

Его самая знаменитая «Путешествие на Луну», 1902 г. Поставлена по романам Ж.Верна и Г.Уэллса.

Снят с использованием волшебных и фантастических спецэффектов, это пародия на театральное зрелище. Были и творческие находки. Группа очаровательных статисток из мюзик-холла заряжает в огромную пушку снаряд. Раздается выстрел, и снаряд движется по «звездному небу» театральных декораций. Попадает впрямо в глаз кривляющейся и гримасничающей Луне.

Фильмы Мельеса были лишь «экранизированным театром». Аппарат неподвижный, ограничение возможности съемки. Отказывался снимать на открытом воздухе. Зритель требовал от кино не театральности, а реальной и современной жизни. Фильмы Мельеса перестали пользоваться спросом.

В дальнейшем кино пошло по пути объединения достижений братьев Люмьер и Жоржа Мельеса. Значительных успехов в этом добился американский режиссер Дэвид Уорк Гриффит(1875-1948).

В Голливуде под его руководством снимались драмы из жизни фермеров, комедии, мелодрамы, исторические эпопеи. Гриффит снимает на открытом воздухе, а не в замкнутом помещении. Открыл эффект крупного плана. Работы: «Нетерпимость» (1916), «Путь на Восток»(1920), «Америка» (1924). Заявил о себе как мастер массовых и психологических сцен, пользующийся приемами параллельного монтажа, когда сюжеты чередовались, переплетались между собой, переходя от исторической картины к изображению современной действительности.

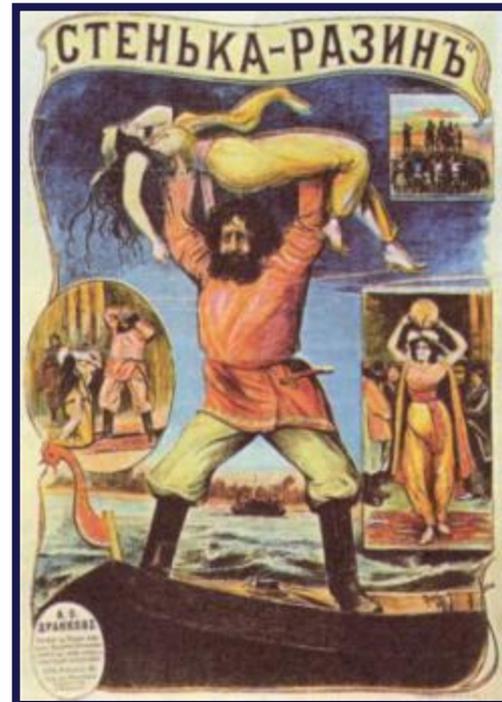

К заслугам Гриффита следует отнести и умелое использование монтажа – «сборки» фильма из отдельных кадров. В его фильмах было много символики, иносказаний, метафоры. К сожалению, и этого талантливое режиссера постигла неудача.

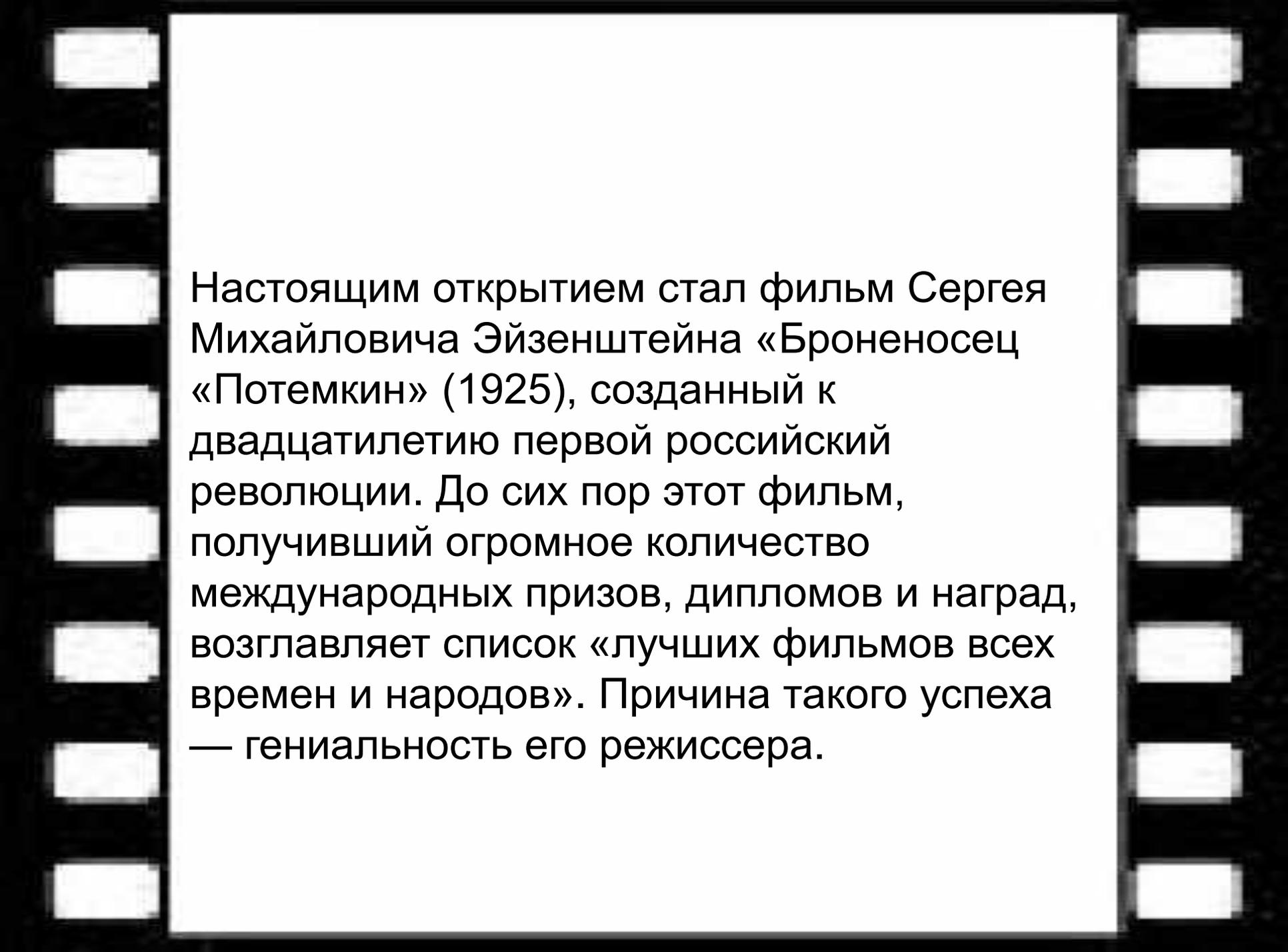
Великий немой

В начале 20 века первые шаги делало и отечественное кино. Первые российские фильмы – это документальная хроника, фильмы – репортажи, запечатлевшие коронацию русского царя Николая II, маневры эскадры в Черном море, эпизоды последних лет жизни Л.Н.Толстого, военные окопы и лазареты в годы Первой мировой...

В 1908 г. Журналист и фоторепортер А. Дранков снял первый отечественный фильм «Понизовая вольщина» (о Стеньке Разине). Фильм снимался в окрестностях Петербурга. На плоту среди пруда были актеры наряженные в театральные костюмы, плохо загримированные, с наклеенными бородами. Неумело жестикулировали картонными кинжалами и кубками, изображая ссору с атаманом, который их «на бабу променял». В финале Стенька Разин бросал в «набежавшую волну» пленную персидскую княжну. Фильм имел огромный успех. Композитор М.М.Ипполитов-Иванов написал симфоническую музыку, сопровождавшую демонстрацию фильма.

Афиша к фильму «Понизовая вольница»

Настоящим открытием стал фильм Сергея Михайловича Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» (1925), созданный к двадцатилетию первой российской революции. До сих пор этот фильм, получивший огромное количество международных призов, дипломов и наград, возглавляет список «лучших фильмов всех времен и народов». Причина такого успеха — гениальность его режиссера.

С. Эйзенштейн

Афиша фильма
«Броненосец Потемкин»

В фильме были воссозданы исторические события нескольких дней броненосца Черноморского флота «Князь Потемкин-Таврический». Начинается со сцены возмущения моряков из-за несъедобного борща и попытки офицеров расправиться с зачинщиками. В ходе бунта был убит вожак матросов Вакуленчук. Тогда матросы бросили за борт враждебно настроенных офицеров. Волнения на корабле перенеслись в Одессу, здесь разыгралась настоящая человеческая драма. В сцене расстрела на одесской лестнице – солдаты-каратели и мирные жители. Солдаты сверху вниз спускались с винтовками наперевес. Раздался первый залп, толпа людей пришла в беспорядочное движение. Молодая мать несла в руках мертвого ребенка, сраженная пулей, падала на ступени.

«Броненосец “Потемкин”»

Эйзенштейн внимательно следил за новейшими достижениями мирового кинематографа: они пригодились ему во время съемок фильма. Но главное завоевание Эйзенштейна — это искусство монтажа. Используя опыт Гриффита, он пошел значительно дальше американского режиссера.

Сергей Эйзенштейн на съемках.

Чарльз Спенсер Чаплин (1889 – 1977) - «король комедии»

С первого же появления на экране в 1915 г. он покориł сердца зрителей.

Блистательный успех Чарли Чаплина был определен сочетанием трагического и комического, серьезного и смешного, реальности и фантастики. На экране он создал образ «маленького человека» с печальными глазами, в узком коротком пиджаке и широких штанах, потрепанной шляпке и с гибкой тросточкой в руках.

С помощью великолепных мимики и жестов он мог передать широчайший спектр человеческих переживаний, сделать смешной любую, даже самую серьезную, ситуацию.

Мастер немого кино, Чарли Чаплин с болью переживал наступление эры звукового кино. **Но остановить ход истории и развития техники уже было не в его силах.**

С киноэкранов звук зазвучал еще на рубеже 20—30-х годов. У зрителей, привыкших к титрам, к комментариям специальных актеров за экраном, к музыке таперов или целых оркестров, сопровождавших демонстрацию фильма, появилась возможность услышать живой звук, синхронно звучащую с игрой речь актеров.

Первый звуковой фильм «Певец джаза» был снят в Америке в 1927 г.

Первым отечественным звуковым фильмом стала «Путевка в жизнь» (1931) режиссера Николая Экка. Звук был записан неумело, слова актеры произносили медленно. В фильме звучали шум шагов, пение птиц, кваканье лягушек. Хотя он и был снят неумело, но все таки вошел в историю отечественного кино.

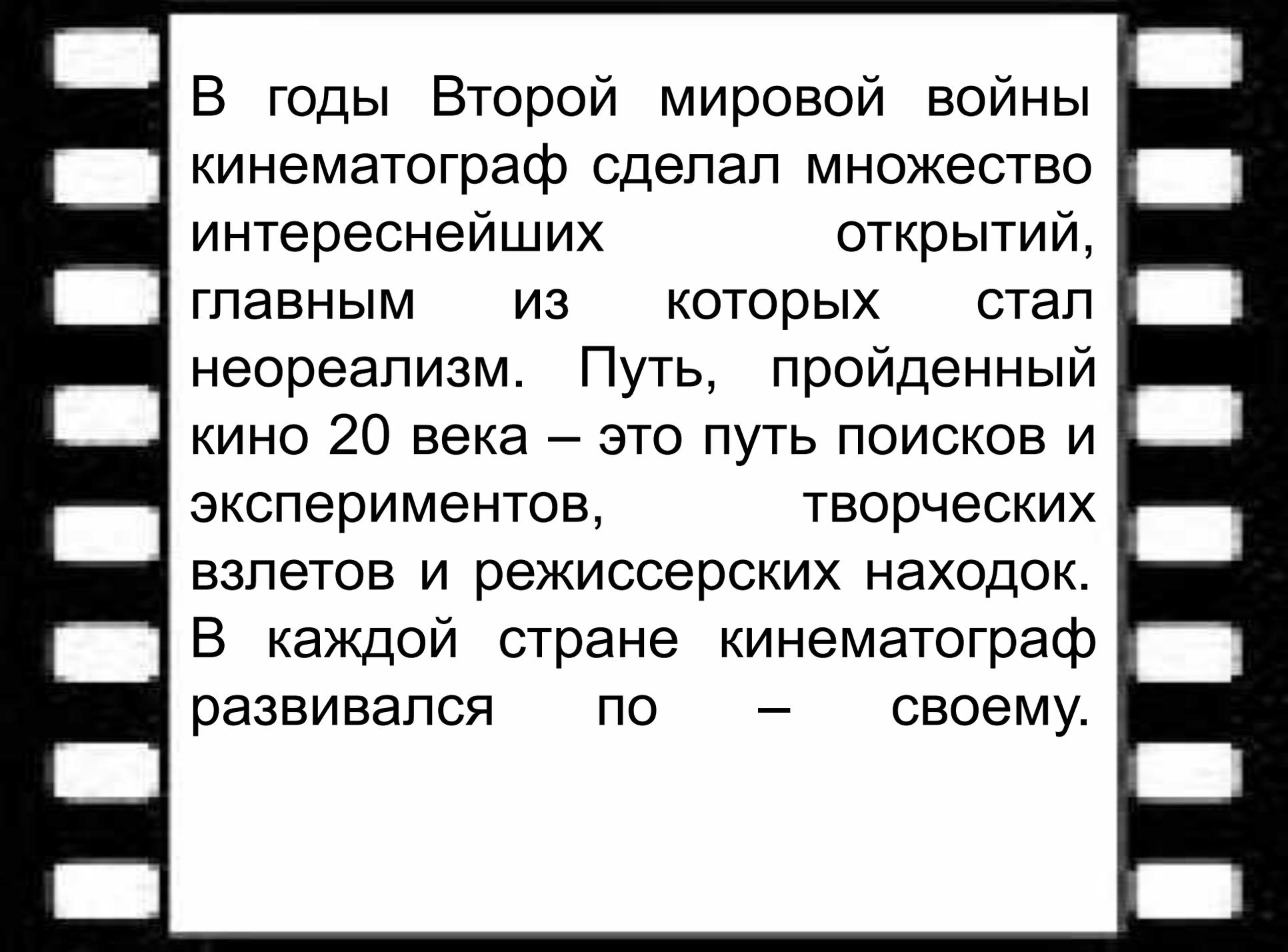
Эпоха «великого немого» приближалась к концу.

Кадр из первого советского звукового фильма «Путевка в жизнь». Режиссер Н. Экк, 1931 г. На снимке (слева) Михаил Жаров.

Киноавангард

Киноискусство первых трех десятилетий 20 века развивалось по многим направлениям. Экспрессионизм нашел яркое воплощение в творчестве немецких кинематографистов (лента Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920г.), сюрреализм – в картинах испанского режиссера Луиса Бунюэля (1900 – 1983 г.). Самая значительная кинолента - «Андалусский пес», 1928 г.

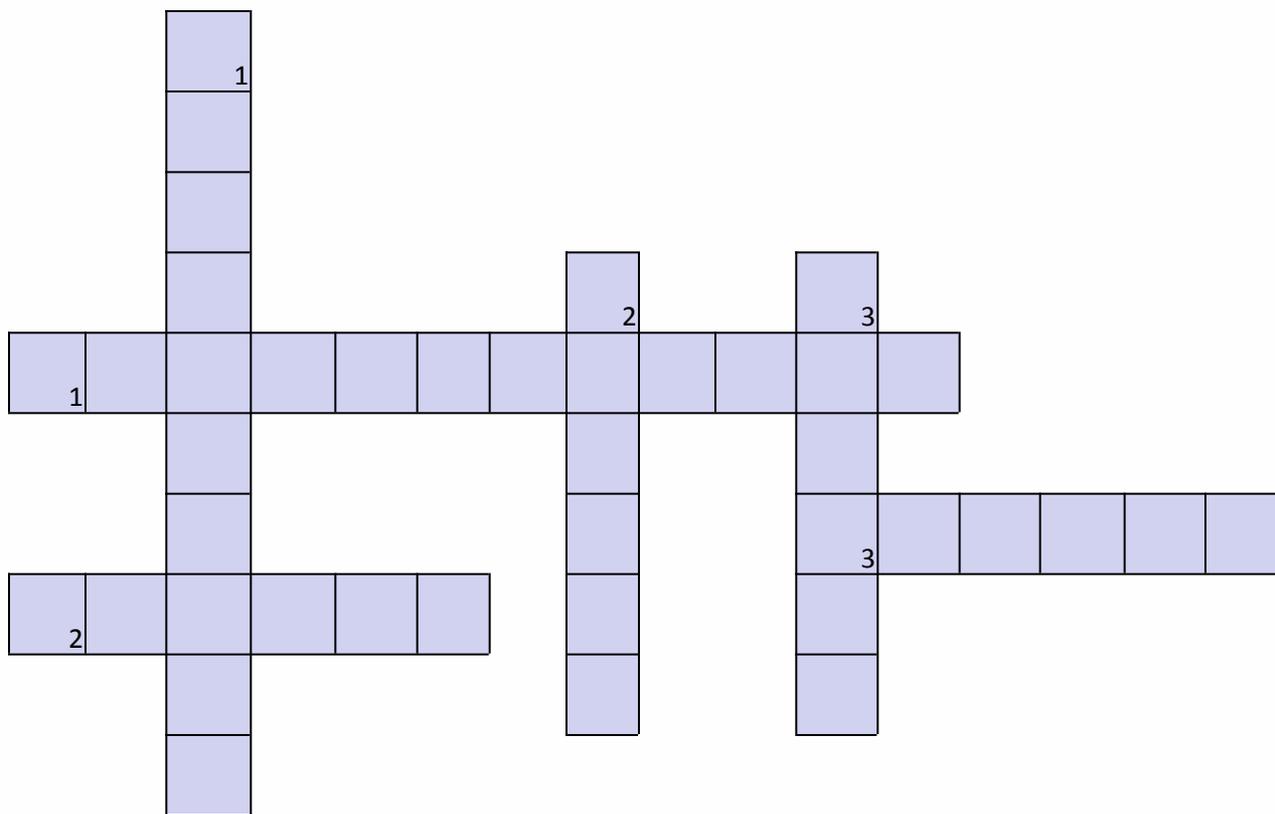

В годы Второй мировой войны кинематограф сделал множество интереснейших открытий, главным из которых стал неореализм. Путь, пройденный кино 20 века – это путь поисков и экспериментов, творческих взлетов и режиссерских находок. В каждой стране кинематограф развивался по – своему.

Лучшие американские фильмы

Кроссворд на тему: «Кинематограф»

По горизонтали:

1. Вид искусства

2. На чем снимали первые фильм

3. Кто изобрел кинематограф

По вертикали:

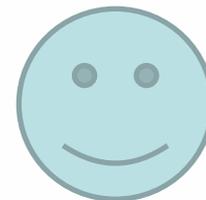
1. Режиссер снявший фильм

«Броненосец Потемкин»

2. Первый фильм назывался

« Прибытие»

3. .Актер-комик немого кино

Домашнее задание

Прочитать главу 27