

СОДЕРЖАНИЕ

На какие вопросы отвечает эта книга	4
Предисловие.....	6
Глава I. Научиться видеть: «кирпичики», из которых складывается киноискусство.....	8
Глава II. Посмотрим! Или Кратко об истории кинематографа	15
Глава III. Мы его не видим, но мы его оцениваем: тонкости сценария.....	26
Глава IV. Вот это поворот! Следим за сюжетом	37
Глава V. Его величество режиссер. Понять почерк	46
Глава VI. Все по Станиславскому, или.....	55
Глава VII. Визуальное волшебство. Как создается достойная «картинка»?	69
Глава VIII. Все как настоящее. Рамки условности и достоверности	79
Глава IX. Впечатлите меня!.....	86
Глава X. Чего бы такого сегодня посмотреть?	96
Глава XI. Кино «хорошее», кино «плохое»: кто и как его оценивает?	105
Глава XII. Поговорим о рейтингах	113
Литература и другие источники.....	126

НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЭТА КНИГА

КТО СЧИТАЕТСЯ ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ИСКУССТВА МУЛЬТИПЛИКАЦИИ?

Французский художник и изобретатель Шарль-Эмиль Рейно. Он соединил изображения, подобные тем, что использовались в фенакистископах, с возможностями «волшебного фонаря» — за что впоследствии и получил в истории почетное звание «предтечи мультипликации». *См. главу II*

ЕСТЬ ЛИ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ «ФАБУЛА» И «СЮЖЕТ»?

Сюжет — это изложение событий произведения, со всеми основными взаимосвязями, характеристиками персонажей. Фабула — это основа, «скелет» фильма, книги, сериала. *См. главу IV*

ЧТО ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ РЕЖИССЕРСКИМ ПОЧЕРКОМ?

Особенности стиля, те особые приметы, по которым можно узнать автора фильма, даже не читая титры. *См. главу V*

В ЧЕМ К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ ВИДЕЛ ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ АКТЕРА?

Не изобразить какого-то персонажа, а прожить его жизнь, перевоплотиться в него. Главная задача актера — влезть в шкуру того, кого он играет, начать смотреть его глазами, действовать в его теле, говорить от его имени. *См. главу VI*

КАКОВЫ БЫЛИ ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ГРУППЫ «ДОГМА 95»?

Современное киноискусство скатилось до уровня фикции, и все, что получает зритель, — это обман. Кино станет снова искусством, если будет представлять собой чистую правду. Съемки должны быть полностью натурными, от реквизита и декораций нужно отказаться. *См. главу VIII*

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ «ПРАВИЛО ТРЕТЕЙ», КОТОРОЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮТ КИНЕМАТОГРАФИСТЫ?

Экран условно делится на три части по горизонтали и на три — по вертикали. Таким образом, появляется девять условных прямоугольников и четыре условные линии, пересекающие кадр. И именно в местах пересечения этих линий лучше располагать то, к чему нужно привлечь особое внимание. *См. главу IX*

ЧТО ТАКОЕ АРТХАУС?

В буквальном переводе это слово означает «дом искусств». Само понятие появилось в США. Сейчас часто ставят знак равенства между авторским кино и артхаусом. У них действительно много общего — артхаус не рассчитан на массового зрителя, для него характерны экспериментаторство, творческий поиск, тяга к интеллектуальности. *См. главу X*

КАКУЮ ПРЕМИЮ НАЗЫВАЮТ АНТИПОДОМ «ОСКАРА»?

Антипремию «Золотая малина» вручают с 1981 года. Так отмечают худшие роли, фильмы, сценарии и так далее. Решение о том, кто станет лауреатом в той или иной категории, принимают члены особого фонда «Золотая малина», в который входит пятьсот человек из двенадцати стран. *См. главу XI*

Международный день кино отмечается 28 декабря — именно в этот день братья Люмьер получили патент на аппарат «Cinématographe»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как смотреть кино?

Странный вопрос, не правда ли? Ответ очевиден: сесть и смотреть. Как, собственно, делают это миллионы любителей кинематографа. Ведь для чего мы смотрим фильм? В первую очередь, чтобы получить удовольствие от просмотра. И если фильм хороший, зрелищный (трогательный, романтический, динамичный, страшный — пусть каждый сам выберет, что считает нужным) — удовольствие нам гарантировано. Ведь режиссеры, операторы и все, кто имеет отношение к киноиндустрии, работают исключительно ради этого!

Но не упускаем ли мы нечто важное? Не упрощаем ли свой взгляд на кино?

Кинофильм — это сложная, многослойная система, произведение искусства, рожденное трудом множества людей. И если мы будем просто смотреть, не обращая внимания на детали, не зная, какая история стоит за производством фильма, то сами лишим себя части интересной информации. А может быть, и не сумеем адекватно оценить просмотренную ленту. Просто потому, что упустим какую-нибудь важную мелочь!

Что такое киносценарий? Как и зачем он создается? Можем ли мы при просмотре фильма сделать выводы о том, насколько качественно была работа сценариста? Как оценить работу актеров? Чем занимается художник-постановщик? Что такое «кинематографическая

условность» и какова роль саундтрека в фильме? Какие существуют основные жанры в игровом кино — и, кстати, существуют ли они в наше время? А может быть, жанры как таковые ушли в прошлое? Так много вопросов! Именно на них дает ответы эта книга, которая поможет вам научиться не просто смотреть кино, а анализировать его. Вы сможете стать не просто зрителем, а тем человеком, который смотрит кино осознанно — и, конечно, всегда сможет поддержать разговор на соответствующую тему и поразить своими знаниями друзей.

Мы поговорим об оценке технической стороны фильма, о том, как проанализировать визуальные средства, использованные режиссером, оператором и всей съемочной группой, научимся понимать «сверхзадачу» и узнаем, что общего у кинематографа с другими видами искусства. Конечно, можно вернуться к тому, с чего мы начали, — остаться просто зрителем, просто человеком, который смотрит фильм. Но зачем упускать возможность узнать что-то новое?

Тайны кино ждут нас!

БЛУЖДАЮЩИЙ ПРАЗДНИК

День российского кино празднуется 27 августа. В этот день в 1919 году Совет народных комиссаров принял Декрет «О национализации кинодела». Впоследствии дату праздника несколько раз меняли, но в итоге вернулись к первоначальному варианту

НАУЧИТЬСЯ ВИДЕТЬ: «КИРПИЧКИ», ИЗ КОТОРЫХ СКЛАДЫВАЕТСЯ КИНОИСКУССТВО

*Искусство есть непосредственное созерцание истины
или мышление в образах.*

В. Г. Белинский

Есть такая шутка: «Никогда не спрашивайте, из чего приготовлено понравившееся вам блюдо!» Справедливо ли это в отношении киноискусства? Нужно ли разбираться в его «анатомии», или можно просто наслаждаться фильмом, не утруждая себя мыслями о том, как это сделано? Конечно, можно. Но стоит копнуть поглубже, не превращаясь при этом в занудного критика. Просто из желания узнать еще что-нибудь интересное...

ТОНКИЙ МОМЕНТ

Существует наука об истории и теории кинематографа, которую принято называть киноведением. Более узкое понятие — кинокритика. Это оценка и рецензирование кинопроцесса и отдельных фильмов

ОБЛАСТИ КИНЕМАТОГРАФА

«Вчера были в кино». «Скачал интересное кино». «Индустрия кино становится убыточной». «Что, премии не будет? Вот это кино!» Довольно часто по самым разным поводам мы используем это усеченное слово «кино», не задумываясь, что на самом-то деле за ним скрывается множество понятий и смыслов... А устраиваясь перед экраном (каких бы размеров он ни был и какими бы техническими возможностями ни обладал), редко вспоминаем, насколько глубокое, разноплановое и неоднозначное явление — это самое кино.

Так из чего же оно складывается?

Почти полтора века назад появилось понятие «кинематограф», или

«кинематография». Сейчас оно встречается в разговоре и письменной речи очень редко, но... оно по-прежнему существует. И объединяет в себе буквально все, что хоть как-то имеет отношение к созданию движущихся изображений: производство специальной техники, собственно съемка фильмов, прокат, реклама, обучение специалистов, которые будут работать в этой области... Кстати, слово «кинематограф» пришло из греческого языка: κίνηματος — «движение», γραφή — «писать».

Условно кинематограф можно разделить на две большие области.

Первая — **киноискусство** как таковое, то есть процесс создания фильмов.

Вторая — **киноиндустрия**, то есть кинопромышленность, и тут уж в дело вступает экономика. Где взять деньги на производство фильма? Как «просчитать» возможные доходы от проката? Где закупить необходимую технику? И так далее, и так далее...

Многие могут возмутиться: мол, собирались говорить о высоком — об искусстве кино, о том, как стать искусственным зрителем, а сами с первых же страниц начали переходить к теме денег и заработков... Но дело в том, что в наши дни практически невозможно отделить искусство создания фильмов от финансовой составляющей. Да, существует кино любительское, независимое, которое снимают энтузиасты буквально за гроши... Но львиная доля фильмов просто не сможет появиться на свет без спонсоров и рекламных

Наследие живописи в киноискусстве:

- композиция (выстраивание кадра)
- цвет
- перспектива
- визуальные эффекты

СТАНДАРТЫ КОРОТКО- МЕТРАЖКИ

Считается, что продолжительность короткометражного фильма должна быть не более пятидесяти минут, но это все же довольно много. Время показа для такой киноленты составляет от десяти до сорока минут

кампаний, без привлечения инвесторов из самых разных областей бизнеса и без тщательного изучения рынка и спроса. Не забудем и о связи киноиндустрии и современных СМИ. Всевозможные рейтинги, «топы», интернет-опросы способны похоронить новый фильм или, напротив, вознести на вершину произведение, которое в других условиях, скорее всего, осталось бы незамеченным... Как формируются эти рейтинги и насколько заслуженно кинокартины получают всевозможные оценки — это отдельный интересный вопрос. И его мы тоже затронем. А сейчас давайте попробуем разобраться, в чем же особенности киноискусства как такового?

ЧТО С НАМИ ДЕЛАЕТ КИНО?

Производство кинофильмов — это искусство? Конечно, да. Искусство относительно молодое и бурно развивающееся.

Уникальность его в том, что оно объединяет в себе черты театра, музыки, литературы, изобразительного искусства. А еще использует достижения фотографии, механики, физики, химии, а в последние десятилетия — компьютерных технологий. Поэтому нет ничего удивительного в том, что кинокартины обладают огромной силой воздействия. Да что там фильмы — даже открывающие титры той или иной киноленты подчас входят в историю кинематографа как «самые запоминающиеся», «самые

впечатляющие», «самые необычные» и так далее. Достаточно напомнить ставшие классикой заставки к фильмам о Джеймсе Бонде или резкие, графичные черно-белые титры в шедеврах Хичкока, которые уже сами по себе рождают чувство тревоги и напряжения.

Когда мы слушаем музыку, наше восприятие работает только «на звук», а воображение рисует картины, рожденные музыкальной гармонией. Когда любимся картинами в музее, наше зрение дает пищу для дальнейшей работы души, сердца и разума. Кинофильм же воздействует на нас комплексно. Слушая диалоги, наблюдая за действиями персонажей, сопереживая поворотам их судьбы, любуясь костюмами и пейзажами, мы начинаем ощущать себя в новом мире — мире кинофильма.

Разумеется, вы можете возразить:

— А зачем сравнивать? Живопись и музыка прекрасны и сами по себе. И если мы наделены душевной чуткостью, то талантливая картина или хорошая мелодия окажут на нас ничуть не меньшее впечатление, чем удачный кинофильм!

С этим трудно не согласиться. Но воздействие фильма за счет множества элементов, скажем, более направленное и «прямое».

Так же как живопись, музыка и театр, киноискусство открывает нам нас самих. Что это значит? Любое произведение искусства — это не только то, что хотел сказать нам художник, это

«Я верю, что могущество смеха и слез сможет стать противоядием от ненависти и страха»

(Чарли Чаплин)

НЕ ПРОСТО РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Киноискусство много раз становилось объектом изучения философов, пытавшихся определить его место в современном мире и степень его влияния на умы. Яркий пример — двухтомник «Кино» французского мыслителя Жюль Делёза, выпущенный в 1980-е годы

тот эмоциональный отклик, который появляется у нас после соприкосновения с каким-либо произведением. Это новые, родившиеся в нашей душе смыслы. То есть помимо того, что вложил в творение автор, мы видим в нем что-то свое... Особенно если произведение само по себе неоднозначно.

ВИДЫ, ЖАНРЫ, КАТЕГОРИИ

Какие существуют направления и жанры в киноискусстве? Уточним сразу: любое деление здесь является достаточно условным.

По степени достоверности кино часто подразделяют на художественное и документальное. Причем ставят знак равенства между художественным и игровым кино, документальное же называют неигровым. Но здесь есть множество уточнений и исключений. Например, мультипликацию обычно относят к художественному кино, но вряд ли кто-то станет называть мультфильм игровым. Справедливо ли будет называть полностью игровым художественный фантастический фильм, в котором более половины персонажей созданы посредством компьютерной графики?

Ведутся споры и о категориях документальных фильмов, ведь они по определению должны быть основаны только на съемках реальных событий. Классическая документалистика — это фиксация окружающей действительности: военная хроника,

подводные съемки, культурные события и так далее. Но существует множество кинопроизведений, где часть событий все же воспроизводится при помощи актеров. Например, так называемый трукрайм, где речь идет о расследовании преступлений, или научные фильмы BBC. Иногда такие ленты именуют художественно-документальными или докудрамами.

Что же касается жанров игрового кино, то обычно выделяют следующие: трагедия, комедия, драма, киноэпопея, сказка, триллер, вестерн, исторический фильм, детектив... Их очень много. И практически невозможно уложить все снятые в мире фильмы в рамки условных жанров. Например, историческим фильмом или драмой является «Иван Грозный» С. М. Эйзенштейна? Всегда ли можно безоговорочно отделить мелодраму от киноповести, а боевик от вестерна? Существует множество кинолент, которые объединяют в себе признаки двух, трех, а то и более жанров!

По продолжительности принято разделять кинокартины на «полный метр» и короткометражки. По назначению часто противопоставляют друг другу массовое кино и артхаус — ленты, не предназначенные для широкой публики. В отдельную категорию выделяют образовательные фильмы, а иногда, не мудрствуя лукаво, относят их к документалистике. Одним словом, провести границы жанров и категорий довольно сложно. Давайте пока остановимся

ИЗВЕСТНЫЕ ТЕОРЕТИКИ КИНО

- Андре Базен
- Питер Богданович
- Дзига Вертов
- Лев Кулешов
- Жорж Садуль
- Сергей Эйзенштейн

«Искусство есть заражение чувствами других людей»
(Л. Н. Толстой)

на том, что нам нужно знать, если мы хотим посмотреть кино осознанно и оценивать его:

- Нужно хотя бы немного разобраться в «кухне» киноискусства. Познакомиться с тем, какие есть правила написания сценария; узнать о критериях режиссерской работы; понять, что такое актерская школа и как влияют на восприятие фильма музыка и спецэффекты.
- Необходимо представлять себе основные этапы развития кинематографа в целом.
- Надо понять, как в принципе оценивают фильм. Есть ли для этого единые критерии. Ведь, согласитесь, не совсем правильно подходить с одинаковыми мерками к фильму по комиксам и к лентам золотого века Голливуда.
- И, наконец, более или менее уяснить приметы основных жанров и направлений. Конечно, по возможности, так как границы довольно размыты. Всем этим мы сейчас и займемся!