

**Из истории кино.
Киножанры.
Документальный
фильм**

Вас никогда не удивляло, что американцы называют кино - "муви"?

«Муви» это сокращение от "Moving Picture" - движущиеся картинки - а общеупотребительное кинематограф, или кино, американцы не используют потому, что так завещал великий Эдисон.

28 декабря 1895 года, в Гранд Кафе, что на бульваре Капуцинов, в Париже, благодаря братьям Люмьер, состоялся показ новой технологии в сфере развлечений - показ первого сеанса кино.

И при чем здесь Эдисон?

Основателем кинотехнологии считается Эдисон - всемирноизвестный американский изобретатель.

Так, например, за все показы лент Люмьер на территории США деньги уходили Томусу Алаве Эдисону.

«кинетоскоп» Эдисона

Однако, не забывая о первооткрывателях и пионерах записи изображения на пленку, все-таки твердо скажем - **изобретателями кинематографа** были Братья Люмьер.

Ведь в чем было **главное отличие** изобретения Эдисона от Люмьер - **кино братьев могли смотреть все**. Именно поэтому, благодаря широкой аудитории кино ушло в массы.

«синематограф» братьев Люмьер

Классификаций жанров кинофильмов очень много.

Мы рассмотрим три из них.

- Анимационные фильмы

- Игровое кино

- Документальное кино

Мультипликация (анимация) (от лат. *multiplicatio* — умножение, увеличение) — технические приёмы получения движущихся изображений.

Мультипликация- это процесс создания последовательного ряда рисунков (кадров), быстро сменяющих друг друга.

При воспроизведении кадров создается иллюзия движения.

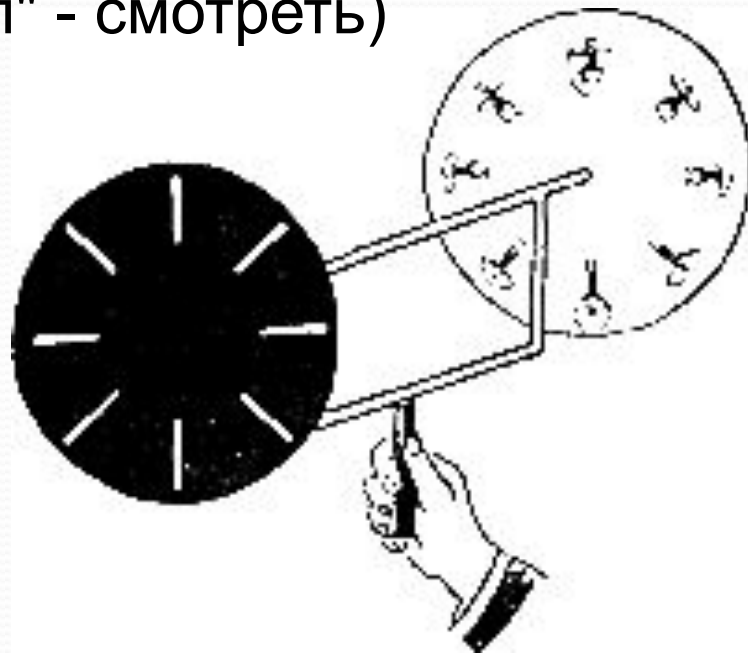
Термин «мультипликация» употребляют исключительно в русском кино как синоним термина «анимация». В переводе с латинского – «anim» означает «душа».

Рисованная анимация — традиционная анимация, один из старейших и самых популярных видов анимации. Именно с рисованной анимации зародилась анимация вообще.

1832 г. - попытки найти способы оживления рисунков посредством специальных аппаратов задолго предшествуют появлению кинематографа.

Молодой бельгийский профессор **Жозеф Плато** построил еще в 1832 году маленький лабораторный прибор - **фенакистископ**, конструкция которого основана на способности сетчатки человеческого глаза сохранять изображения (название это происходит от греческого слова "фенакс" - обманщик и корня "скоп" - смотреть)

Вот как описывает Жозеф Плато свое изобретение:

«Мой прибор состоит из черного картонного диска диаметром приблизительно 25 сантиметров, насаженного на ось подобно колесу.

Недалеко от внешней окружности диска проделано до двадцати отверстий в виде радиально направленных щелей. Эти щели могут иметь около 2 мм ширины и 2 см длины и должны быть проделаны на равных расстояниях друг от друга.

Для наблюдения изменяющихся явлений в их истинном виде поступают следующим образом: приводят диск в достаточно быстрое вращение, закрывают один глаз, а другим смотрят сквозь образующуюся от быстрого вращения щелей прозрачную полосу на движущийся предмет."

1832 г. - тот же принцип был положен венским профессором Симоном фон Штампефером в основу **стробоскопа.**

«Стробоскопом» был назван картонный барабан, насаженный на ось. На внутренней стороне этого барабана на бумажной ленте находилась серия рисунков (обычно их было от восьми до двенадцати), иллюстрирующих последовательные фазы движения человека или животного.

The
Danny Elfman & Tim Burton
25th Anniversary Music Box

Collectible Zoetrope Box

1834 г. был изобретен **зоотроп**, в котором, подобно стробоскопу, двигались наклеенные на ленту рисунки.

Он был сконструирован английским математиком **Уильямом Джорджем Хорнером**

В 1868 году английский художник Джон Барнс Линнетт запатентовал кинеограф — специальную книжку, где каждая страница представляет собой отдельный кадр, и при быстром перелистывании создаётся иллюзия движения.

<http://www.o-detstve.ru> Портал «О детстве»

28 октября 1892 года — в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.

Детский исследовательский проект - 2012

Эмиль Рейно заимствовал вращательный барабан зоотропа Хорнера и усовершенствовал зеркальную систему фенакистископа Жозефа Плато.

1906 год - Первым мультфильмом, получившим широкую известность, стала лента Дж. Стюарта Блэктона «Смешные лица».

Этот мультфильм был нарисован темными линиями на белой бумаге. Затем рисунки отпечатали на негативе, что создало необычный эффект – белые линии на темном фоне. Мультфильм длилось всего лишь полторы минуты, зато рисунков на него потребовалось более 700.

При показе скорость составляет 20 кадров в секунду.

1911—1913 — в России первые объёмные мультфильмы были поставлены режиссёром В. А. Старевичем.

Самое первое аниме появилось в 1917 году. Оно называлось «Новый альбом набросков». Режиссером фильма стал Симокава Дэкотэн. Он же стал создателем «Момотаро» — аниме, которое вышло в 1918 году. Одним из основоположников жанра также называют Китаюму Сэйтаро, режиссера фильма «Сражение обезьяны и краба».

В 1933 году Дисней выпустил свой первый цветной мультфильм "Три поросенка". Звучавшая там песня "Нам не страшен серый волк" стала национальным хитом.

Создателем первого звукового, музыкального и полнометражного мультипликационного фильма является американский художник – мультипликатор, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Уолт Дисней.

1936 — в СССР основана киностудия
«Союзмультфильм».

Кадр из мультфильма «В Африке жарко». 1936 год.

Игровое кино — вид киноискусства, построенный на игре актёров.

К игровому кино относятся практически все произведения кинематографа за исключением части документального кино. Произведения этого вида носят название художественных фильмов.

Жорж Мельес, иллюзионист- создатель первого игрового кино.

Одной из наиболее известных картин Мельеса стал фильм "Завоевание полюса" (1912)

Он был основоположником фильмов ужасов и научной фантастики. С 1896 по 1914 год Мельес снял почти 4000 короткометражных фильмов.

Братья Люмьер и Мельес снимали свои фильмы удаленной стационарной камерой, чтобы зафиксировать все действия целиком. Вскоре этот метод безнадежно устарел. Другие режиссеры приступили к активным поискам нового языка кино.

Д. А. Смит и Джеймс Уильямсон, англичане, принадлежавшие к брайтонской школе, начали передвигать камеру по ходу действия и монтировать отдельные кадры в ту или иную сцену, акцентируя внимание на выражении лица или какой-либо детали.

Дейвид Уорк Гриффит - голливудский режиссёр - Шекспир экрана.

К концу 1913 года на его счету было уже свыше 450 лент. Гриффит вошел в историю кино как гениальный режиссер, создатель нового киноязыка, использовавшегося большинством его коллег вплоть до 1960-х годов. Отталкиваясь от достижений своих предшественников - пионеров художественного кино, Гриффит начал разбивать сцены на множество съемочных кадров, варьируя расстояние и ракурс съемки, чтобы придать действию большую драматичность.

В 1915 году Гриффит выпустил трёхчасовую киноэпопею «Рождение нации».

"Рождение нации" имело столь грандиозный успех, что затраты на его создание окупились всего за два месяца проката картины.

В 1948 году, спустя 18 лет после выхода его последнего фильма, он умер, совершенно забытый (подобно Мельесу и многим другим) той самой кинематографической средой, в создание которой он внес столь неоценимый вклад.

Голливуд

В 1914 году, с началом первой мировой войны, кинопромышленность во многих странах мира пришла в упадок, поскольку многие из тех, кто в ней работал, были призваны в армию. Однако Америка вступила в войну лишь в 1917 году, и Голливуду удалось воспользоваться отсутствием конкуренции для установления своего господства на мировом кинорынке и в последствие стать кинематографической столицей мира.

Ярчайшие звезды немого кино - **Мэри Пикфорд и Дуглас**

Фэрбенкс - входили в число самых высокооплачиваемых актеров мира. После их бракосочетания в 1920 году они были причислены к своего рода голливудской аристократии. Мэри Пикфорд называли любимицей Америки.

Молодое поколение американцев рассматривало 1920-е годы как начало новой эпохи – эпохи джаза. В основе этой социальной революции лежал более свободный взгляд на вопросы секса и морали. Теперь актрисы типа Теды Бары рекламировались как богини любви, личная жизнь которых не менее бурная, чем страсти, бушующие в их фильмах.

С появлением в 1927 году звукового кино интерес к немому кинематографу пропал практически мгновенно. Столь внезапный закат немого кино не имеет аналогов в истории искусства. К примеру, появление рок-н-ролла не привело к исчезновению других музыкальных жанров.

Кино в России

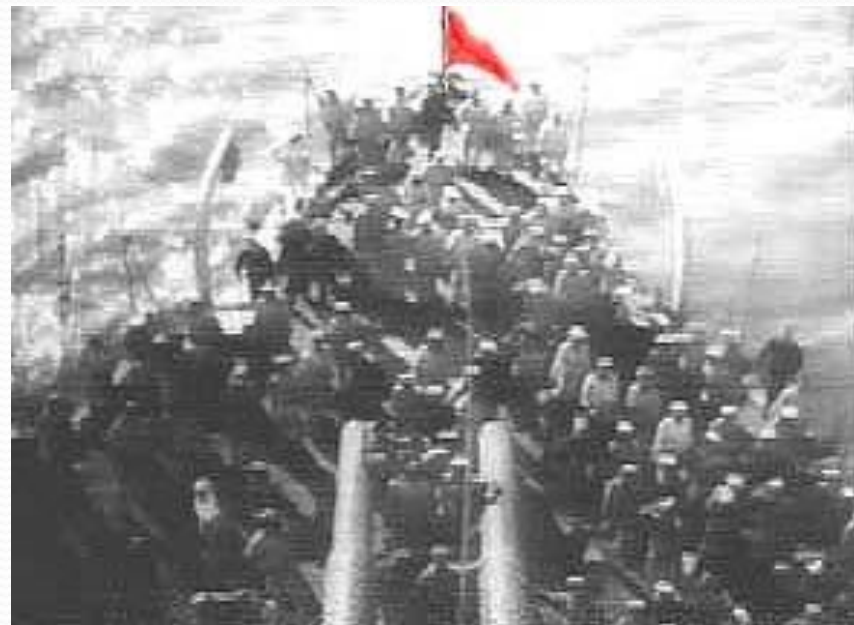
До первой мировой войны кино играло весьма незначительную роль в жизни большинства россиян. Ситуация резко изменилась после революции 1917 года, когда новое правительство возглавил **Ленин**, который провозгласил, что **«из всех искусств важнейшим является кино»**.

В 1925 году **Сергеем Эйзенштейном** был снят фильм **«Броненосец Потёмкин»**. Фильм состоял из 1346 отдельных съемочных кадров (по сравнению с 600 в средней голливудской картине того времени) и сочетал в себе чуть ли не документальный реализм с эпизодами высочайшего эмоционального накала и с откровенной политической пропагандой.

Главным действующим лицом Эйзенштейн сделал революционные массы. Впечатление от его картин было столь ошеломляющим, что они были запрещены во многих странах, опасавшихся роста коммунистических настроений.

Так же впервые в фильме «Броненосец Потемкин» появился раскрашенный вручную знаменитый красный флаг.

Позже некоторые вспоминали о грандиозном эффекте, произведенном появлением цвета в черно-белом фильме, сравнивая его с ударом молнии.

Эволюция звука в кино

Первоначально делались попытки ввести звук в кино с применением механической записи, но из-за многих недостатков, в частности, невозможности обеспечить полную синхронность звука с изображением, эта система не прижилась.

Первым фильмом, созданным таким образом (метод "Вайтафон" – сочетание изображения с грамзаписью музыки), была полнометражная кинокартина братьев Уорнер "Дон Жуан".

В конце 20-х годов появилась **система фотографической записи звука.**

В чем же заключались преимущества данного способа перед механической системой?

Во-первых, так как фонограмма находилась прямо на киноплёнке, то была обеспечена жесткая привязка звука к изображению, то есть синхронность.

А во-вторых, упрощался технологический процесс.

Позже был принят единый стандарт расположения фонограммы на киноплёнке шириной 35 мм – "Academia" – для обеспечения совместимости различных фотографических фонограмм.

В 50-х годах с появлением широкоэкранных фильмов были сделаны попытки реализовать стереофоническое кино. Для этого была применена магнитная запись звука. С 1955 г. начали выпускать широкоформатные фильмы на 70-мм киноплёнке, в которых была реализована шестиканальная стереофония с помощью магнитной записи звука. Однако технология создания фильмокопий с магнитными фонограммами в несколько раз дороже, магнитные дорожки подвержены влиянию внешних магнитных полей, а также со временем отслаиваются из-за теплового воздействия света, проходящего через киноленту во время проекции. Эти причины привели к отказу от магнитных фонограмм на 35-мм фильмокопиях.

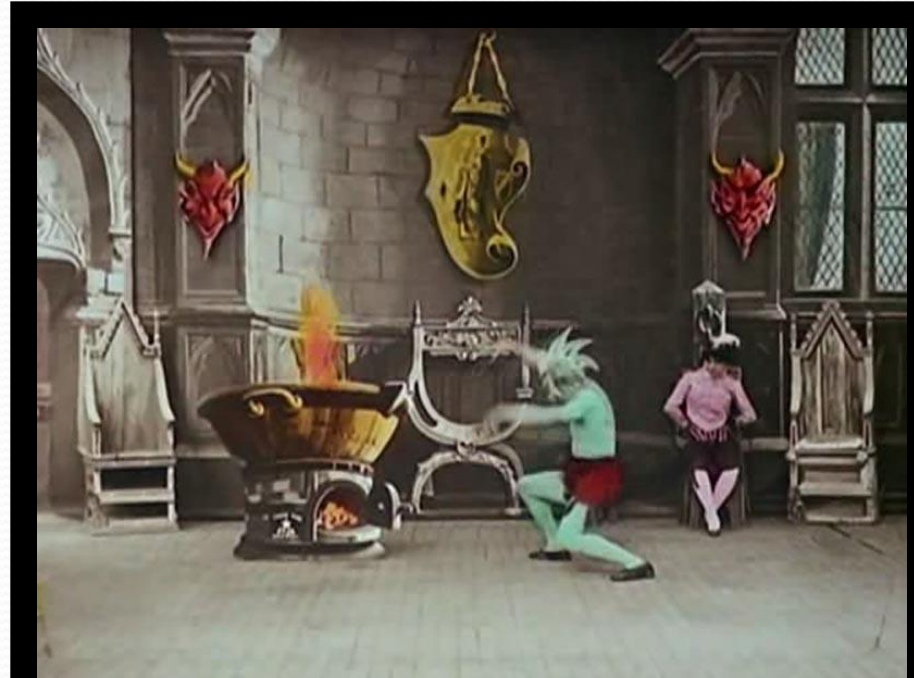
С начала 70-х годов за рубежом широко применяются стереофонические фотографические фонограммы. Это стало возможным после разработок фирмы Dolby Laboratories Inc.

Время шло, и в конце 80-х годов во всем мире получили распространение цифровые технологии. Это не могло не коснуться и кинематографа. В 1992 г. Dolby Laboratories Inc. представила новый цифровой формат – Dolby Digital. Достоинство этой системы заключается в том, что на фильмокопии, кроме цифровой фонограммы, расположенной между перфорациями, сохраняется и обычная, аналоговая, записанная в формате Dolby SR.

Цвет в кино

В отличие от звука, цвет не сразу завоевал прочные позиции в мировой киноиндустрии, и многие ленты по-прежнему выпускались в черно-белом, или монохромном, как его еще называют, варианте вплоть до 1970-х годов.

Цветные фильмы обходились недешево. Первоначально каждый кадр раскрашивался вручную.

Первые цветные фильмы появились...около 1900 года, когда французский режиссер Жорж Мельес стал раскрашивать свои ленты анилиновыми красками, которые, по утверждению Ж. Садуля, разведенные на воде и спирте, придавали изображению прозрачность, делая его светящимися и сверкающим. Задумка оказалась столь успешной, что созданная Мельесом фирма с незамысловатым названием «Star Films» уже через два года, в 1902, приносит своему владельцу большой доход, выпуская часть картин в цветном варианте. Это была долгая, кропотливая работа, требующая предельного внимания, учитывая то, что маленькие кадры приходилось обводить кисточкой очень осторожно. Работая днями и ночами, Мельес заканчивая рисовать, получал большое удовлетворение: на пленке были хорошо видны зеленый, красный, и желтые цвета, а голубым цветом было раскрашено небо. Но так создавалась только одна копия, а заказы на цветные фильмы сыпались с разных сторон, и в раскраску включились новые люди. Режиссер использовал четыре цвета: желтый, зеленый, синий и красный – и еще около двадцати оттенков.

Так же велись разработки специальных аппаратов, которые могли бы позволить снять и показать цвет.

В 1899 году Эдвард Тюрнер изобрел кинематографический аппарат, позволявший снимать на черно-белую пленку цветное изображение. Использование прозрачного круга, состоящего из трех секторов, который вращался между объективом и пленкой, давало вместо одного черно-белого кадра, целых три – для каждого из цветов.

В 1901 году Чарльз Урбан заинтересовался изобретением Тюрнера и профинансировал разработки.

Вскоре Тюрнер умирает и Урбан нанимает талантливого исследователя и оператора Джорджа Смита, который исправил некоторые недостатки аппарата, но так и не смог добиться полноценной картинки, получая ортохроматическое изображение, состоящее из двух первичных цветов – зеленого и голубого.

Урбан и Смит запатентовали технологию, и, назвав ее Kinemascolor, 26 февраля 1909 года презентовали публике.

В 1917 году Герберт Т. Калмус применил так называемый "Техниколор", при котором черно-белые снимки окрашивались в красный и зеленый цвета, а затем скреплялись в единую ленту.

В начале 1940-х годов была создана новая разновидность "Техниколора", так называемая система "Три-пэк", объединившая три цветные ленты в единое целое, после чего пленку можно было использовать в обычной кинокамере.

Документальное кино

Документальное кино может быть разных видов:

- событийная хроника,
- кинолетопись (съемки, создаваемые не для оперативных новостных журналов, а для истории),
- кинофиксация для специальных целей (научные съемки, милицейские протоколы, видеонаблюдение),
- авторская журналистика,
- искусство.

Первый фильм, показанный зрителям 28 декабря 1895 братьями Люмьер на бульваре Капуцинов, был документальным: оператор запечатлел прибытие поезда на станцию Ла Сиота.

Роберт Флаэрти (1884–1951) – основоположник документального кино. Начиная как горный инженер.

В 1910 – годах искал нефть в Канадском Заполярье.

В 1922 году создал фильм «Нанук с севера» который имел потрясающий успех у зрителей.

Творческое наследие российского документального кино **Дзиги Вертова** не просто известно и признано в мире.

Справедливо считается, что он один из основоположников документалистики как одного из основных направлений современного кинематографического искусства.

В числе созданных им лент – такие **новаторские произведения** как **Шестая часть мира (1926)** – поэтический рассказ о народах Советского Союза; **Человек с киноаппаратом (1929)** – гимн кинокамере, повсюду проникающей своим «кинооком», рождающей новый, понятный всему миру киноязык; **Симфония Донбасса (Энтузиазм)** – первый звуковой документальный фильм; **Три песни о Ленине (1934)**; **Колыбельная (1937)** – ода во славу Сталина.

Художественные открытия Вертова (новые возможности монтажа, идея «жизни врасплох», метод наблюдения), его творческие приемы, поиски, намного опередившие свое время, его предвидения оказались востребованы спустя десятилетия и стали мощным стимулом развития документального кино

Киноглаз, 1924

Симфония Дюмбассы, 1930

Грирсон и его школа. Кино социальное и поэтическое.

В числе мастеров, наиболее сильно повлиявших на судьбы документалистики, историки кино называют англичанина **Джона Грирсона (1898–1972)**.

Он пришел в кинематограф из социологии и рассматривал документальное кино не как явление искусства, а как новый вид журналистики, кафедру проповедника, средство воздействия на общество, средство. Грирсон считал необходимым вернуть документальное кино из дальних, экзотических краев земли к тому, что происходит «под носом» (его собственные слова) зрителя. Рыбачьи суда (1929) Грирсона, показывавшие повседневную жизнь рыбаков Британии, стали революционным открытием: зритель впервые увидел человека труда в процессе труда.

Задание

1. Что американцы называют «муви»?
2. Как называются технические приёмы получения движущихся изображений?
3. К какому жанру кино относятся практически все произведения кинематографа за исключением части документального кино?
4. К какому жанру относится авторская журналистика?
5. Как называется это фильм?

