

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ • Искусство кино и кинопроизводство

- 1** Искусство кино: творчество, технология и бизнес 16

ЧАСТЬ ВТОРАЯ • Форма фильма

- 2** Значение формы фильма 72
3 Нарративная форма 97

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ • Стиль фильма

- 4** Кадр: мизансцена 146
5 Кадр: операторская работа 200
6 От плана к плану: монтаж 264
7 Звук в кино 317
8 Краткий итог: стиль и форма фильма 362

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ • Типы фильмов

- 9** Киножанры 390
10 Экспериментальное, документальное и анимационное кино 418

ЧАСТЬ ПЯТАЯ • Критический анализ фильма

- 11** Кинокритика: примеры анализа 478

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ • Кинематограф как искусство и история кино

- 12** Исторические изменения в искусстве кино: условности и выбор, традиции и тенденции 538

ЭКРАНИЗАЦИИ 587

КАК НАПИСАТЬ КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИЛЬМА 640

ГЛОССАРИЙ 648

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ • Искусство кино и кинопроизводство

ГЛАВА 1 Искусство кино: творчество, технология и бизнес 16

- Искусство или развлечение? Искусство или бизнес? 18
- Творческие решения в создании кино 19
- ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:** Современный старомодный мюзикл «Ла-Ла Ленд» 19
- Механика кино 24
- Машины, создающие иллюзии 25
  - Создание фильмов при помощи киноплёнки 25
  - Создание фильма цифровыми средствами 29
- Создание фильма: производство 33
- Этап написания сценария и финансирования 34
  - Этап подготовки 35
  - Этап съёмок 37
  - Этап сборки 41
- ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ:** Термины и должности в производстве фильма 44
- Художественная сторона процесса кинопроизводства 47
- Модели производства 48
- Большое кинопроизводство 49
  - Эксплуатационное, независимое и самодеятельное кино 50
  - Малое кинопроизводство 51
  - Художественный подтекст различных методов производства 53
  - Как фильм доходит до зрителя: дистрибуция и показ 55
  - Дистрибуция: средоточие власти 55
  - Показ — в кинотеатрах и не только 61
  - Вспомогательные рынки: как вывести фильм за пределы кинотеатра 63
  - Художественный подтекст дистрибуции и показа 65
- Экраны и звук: стилистические возможности и вызовы 67
- КРАТКИЙ ИТОГ** 70

ЧАСТЬ ВТОРАЯ • Форма фильма

ГЛАВА 2 Значение формы фильма 72

- Концепция формы в фильме 73
- Форма как закономерность 73
  - Форма и содержание 76
  - Что ожидают от формы 76
  - Условности и опыт 79
  - Форма и эмоции 80
  - Форма и смысл 81
  - Оценка: хороший, плохой или никакой? 85
- Принципы формы фильма 87
- Функция 87
  - Сходство и повторение 88
- ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ:** Творческие решения. Как уловить закономерности? 90
- Отличия и вариации 92
  - Развитие 93
  - Единство и неоднородность 95
- КРАТКИЙ ИТОГ** 96

ГЛАВА 3 Нарративная форма 97

- Принцип нарративной формы 97
- Что такое нарратив? 98
  - Как поведать историю 100
- ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:** Как бы вы поведали историю? 100
- Сюжет и история 101
  - Причина и следствие 103
  - Время 106
  - Пространство 110
- ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ:** Игры со временем в истории 111
- Вступление, заключение, или Закономерности развития 114
- Повествование: поток информации об истории 116
- Диапазон информации об истории: с ограничениями или без? 117
  - Глубина информации об истории: объективная или субъективная? 120
  - Рассказчик 124
- ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ:** Когда выключается свет, начинается повествование 125

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Решения относительно повествования, или Как рассказывается история 127

Классическое голливудское кино 129

Нарративная форма в фильме «Гражданин Кейн» 131

Общие ожидания от нарратива в фильме «Гражданин Кейн» 131

Сюжет и история в фильме «Гражданин Кейн» 132

Причинно-следственная связь в фильме «Гражданин Кейн» 134

Время в фильме «Гражданин Кейн» 134

Обоснование в фильме «Гражданин Кейн» 137

Параллели в фильме «Гражданин Кейн» 139

Закономерности развития сюжета в фильме «Гражданин Кейн» 139

Повествование в фильме «Гражданин Кейн» 140

КРАТКИЙ ИТОГ 143

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ • Стиль фильма

ГЛАВА 4 Кадр: мизансцена 146

Что такое мизансцена? 146

Сила мизансцены 147

Элементы мизансцены 149

Сеттинг 149

Костюмы и грим 154

Свет 159

Постановка: движение и актерская игра 169

ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ: Инструментарий киноактера 172

Как собрать мозаику: мизансцена в пространстве и времени 178

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Мизансцена в эпизоде из фильма «Приключение» 180

Пространство 181

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Как направить внимание зрителя в черно-белом кино 188

Время 190

Нарративные функции мизансцены в фильме «Наше гостеприимство» 194

КРАТКИЙ ИТОГ 199

ГЛАВА 5 Кадр: операторская работа 200

Фотографическое изображение 200

Диапазон цветовых тонов 200

Скорость движения 206

ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ: От монстров до рутины.

Компьютерная графика в фильме «Властелин колец» 207

Перспектива 210

Кадрирование 221

Размер и форма кадра 222

ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ: Виртуальная перспектива.

Формат 3D 223

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Широкоэкранный

формат 227

Внутрикадровое и закадровое пространство 230

Положение камеры: ракурс, уровень, расположение и расстояние до камеры 232

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Положение камеры в кадре в фильме «Социальная сеть» 235

Подвижное кадрирование 239

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Подвижное кадрирование и форма фильма на примере картин «Великая иллюзия» и «Длина волны» 249

Длительность изображения: длинный план 256

Реальное время — это... а что это? 256

Функции длинного плана 257

Длинный план и подвижный кадр 260

КРАТКИЙ ИТОГ 263

ГЛАВА 6 От плана к плану: монтаж 264

Что такое монтаж? 265

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Зачем нужен переход?

Четыре плана из фильма «Птицы» 266

Аспекты киномонтажа 268

Визуальные отношения между планом А и планом Б 268

Ритмические отношения между планом А и планом Б 273

Пространственные отношения между планом А и планом Б 274

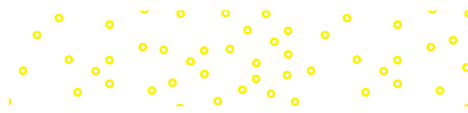
Временные отношения между планом А и планом Б 276

Последовательный монтаж 280

Последовательность пространства: правило 180° 281

Последовательный монтаж в фильме «Мальтийский сокол» 284

Последовательный монтаж: нюансы 288

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Ты смотришь на меня?

Субъективный монтаж в фильме «Окно во двор» 293

Параллельный монтаж 296

Последовательность времени: порядок, протяженность и частота событий 298

ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ: Ускоренная последовательность:

«Неуправляемый», «Секреты Лос-Анджелеса» и современный монтаж 299

Альтернативы последовательному монтажу 306

Визуальные и ритмические возможности 306

Нарушение последовательности пространства и времени 307

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Непоследовательный монтаж в фильме «Октябрь» 313

КРАТКИЙ ИТОГ 316

ГЛАВА 7 Звук в кино 317

Решения в отношении звука 317

Сила звука 319

Звук определяет наше восприятие изображения 319

Как направить взгляд и разум 319

Основные принципы звука в кино 320

Что мы слышим? 320

Запись, изменение и сочетание звуков 325

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Монтаж реплик:

накладывать или не накладывать? 328

Музыкальные мотивы в фильме

«Завтрак у Тиффани» 333

Аспекты звука в кино 335

Ритм 335

ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ: Как дирижировать романтикой:

«Жюль и Джим» 336

Точность 340

Пространство 341

ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ: Закадровый звук и субъективный план. *Обмен денег* в фильме

«Джеки Браун» 344

Звуковая перспектива 350

Время 352

Фрагмент из фильма «Разговор» 357

КРАТКИЙ ИТОГ 361

ГЛАВА 8 Краткий итог: стиль и форма фильма 362

Концепция стиля 362

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Стиль и создатель фильма 363

Принятие решений: совместное действие разных приемов 364

Смотреть и слушать: стиль и зритель 366

Анализ стиля 367

1. Какова общая форма фильма? 367

2. Какие основные приемы используются? 368

3. Какие закономерности образуют эти приемы? 368

4. Какие функции выполняют приемы и закономерности? 370

Стиль в фильме «Гражданин Кейн» 371

Загадка и проникновение вглубь пространства 371

ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ: Стилистический синтез в фильме

«Тень сомнения» 372

Стиль и повествование: ограничения и объективность 376

Стиль и повествование: всеведение 378

Нарративные параллели: сеттинг 379

Параллели: другие приемы 380

Убедительная кинохроника 381

Как передать сюжетное время при помощи монтажа 382

Стиль и реакция зрителя 384

ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ: «Гравитация»: стиль фильма в цифровую эпоху 385

КРАТКИЙ ИТОГ 387

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ • Типы фильмов**ГЛАВА 9** Киножанры 390

Как понять, что такое жанр 391

Как определить жанр 392

Анализ жанра 394

История жанра 396

ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ: Творческие решения в современном жанре.

Криминальный триллер как поджанр 398

Социальные функции жанров 401

Четыре жанра 404

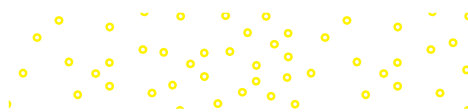
Вестерн 404

Фильм ужасов 406

Мюзикл 409

Фильм о спорте 414

КРАТКИЙ ИТОГ 417

ГЛАВА 10 Экспериментальное, документальное и анимационное кино 418

- Неигровое (документальное) кино 418
 Что такое документальное кино? 419
 Границы между документальным и художественным кино 421
 Виды неигрового кино 422
 Форма в документальном кино 424
 Категориальная форма: введение 424
- ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:** Как увлечь зрителя при помощи категориальной формы 425
 Пример категориального фильма: *Gar-Toothed Women* 427
 Пропаганда или убеждающая форма: введение 432
 Пример пропагандистской формы: «Река» (1938) 435
- Экспериментальное кино 441
 Спектр технических решений 442
 Разные формы экспериментального кино 443
 Абстрактная форма: введение 443
- ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:** Разработка формы абстрактного фильма 444
 Пример абстрактной формы: «Механический балет» 445
 Символизм как ассоциативная форма: введение 451
 Пример ассоциативной формы: «Коянискатси» 453
- Анимационное кино 461
 Виды традиционной анимации 462
 Виды компьютерной анимации 465
 Пример традиционной анимации: «Бешеная утка» 467
 Пример экспериментальной анимации: «Возможности диалога» 470
- КРАТКИЙ ИТОГ** 475

ЧАСТЬ ПЯТАЯ • Критический анализ фильма 477

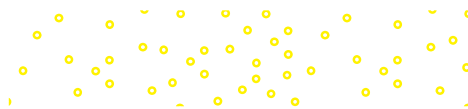
ГЛАВА 11 Кинокритика: примеры анализа 478

- Классическое нарративное кино 479
 «Его девушка Пятница» 479
 «На север через северо-запад» 482
 «Делай как надо» 487
 «Королевство полной луны» 492
- Нарративные альтернативы классическому кинематографу 498
 «На последнем дыхании» 498
- «Токийская повесть» (Tokyo Monogatari) 504
 «Чунгкинский экспресс» 510
- Форма и стиль документального кино 515
 «Человек с киноаппаратом» 515
 «Тонкая голубая линия» 519
- Форма, стиль и идеология 526
 «Встреть меня в Сент-Луисе» 526
 «Страх съедает душу» 531

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ • Кинематограф как искусство и история кино

ГЛАВА 12 Исторические изменения в искусстве кино: условности и выбор, традиции и тенденции 538

- ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:** Форма и стиль фильма на протяжении истории 539
- Направления и традиции в истории кино 541
- На заре кинематографа (1893–1903) 543
 Фотография и кино 544
 Эдисон против Люмьера 544
 Первые фильмы: форма и стиль 546
 Мельес, волшебство и вымышленный нарратив 546
- Развитие классического голливудского кино (1908–1927) 547
 Голливуд и студийная система производства 548
 Формирование классической формы и стиля 551
- Немецкий экспрессионизм (1919–1926) 552
- Французский импрессионизм и сюрреализм (1918–1930) 555
 Импрессионизм 555
- Сюрреализм 557
- Советская школа монтажа (1924–1930) 560
 Художники и государство 560
 Кино в эпоху НЭПа 561
 Приоритетное значение монтажа 561
 Закат направления 563
- Классическое голливудское кино с приходом звука (1926–1950) 564
 Переход к звуку 564
 Проблемы и решения 565
 Студии, жанры и представления 566
 Глубокий фокус и инновации в нарративе 567
- Итальянский неореализм (1942–1951) 568
 Выход за пределы студии 569
 Новая модель повествования 569
 Окончание направления и его наследие 570

Французская «новая волна» (1958–1964) 571	Другие варианты 577
Критики становятся режиссерами 571	Восьмидесятые и то, что было после 578
Стиль «новой волны» 572	Голливуд и независимое кино: продолжение следует 579
Новая трактовка неореализма 573	Гонконгское кино, 1980–1990-е 581
Навстречу мейнстриму и за его пределы 573	Как местная традиция стала мировой 581
Новый Голливуд и независимый кинематограф, 1970–1980-е 574	Новое поколение: две школы 582
Блокбастеры и независимое кино 575	История и стиль 583
Восход «кинобратии» 576	Наследие для других стран 585

ЭКРАНИЗАЦИИ 587

КАК НАПИСАТЬ КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИЛЬМА 640

ГЛОССАРИЙ 648

