

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 фильма 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
 - Художественная сторона 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: фильмы после проката 63
 - Художественная сторона дистрибуции и показа 65
- Экраны и звук: стилистические возможности и ограничения 67
- КРАТКИЙ ИТОГ** 70

ЧАСТЬ ВТОРАЯ • Киноформа

ГЛАВА 2 Значение киноформы 72

- Концепция формы в кино 73
- Форма как паттерн 73
 - Форма и содержание 76
 - Форма и зрительские ожидания 76
 - Конвенции и опыт 79
 - Форма и эмоции 80
 - Форма и смысл 81
 - Оценка: хороший, плохой или никакой? 85
- Принципы киноформы 87
- Функция 87
 - Сходство и повторы 88
- ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ:** Творческие решения.
- Как заметить паттерны? 90
 - Различия и вариации 92
 - Развитие 93
 - Единство и фрагментарность 95
- КРАТКИЙ ИТОГ** 96

ГЛАВА 3 Нарративная форма 97

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

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Выбор параметров повествования 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

Мотивировка в фильме «Гражданин Кейн» 137

Параллели в фильме «Гражданин Кейн» 139

Паттерны развития сюжета в фильме «Гражданин Кейн» 139

Повествование в фильме «Гражданин Кейн» 140

КРАТКИЙ ИТОГ 143**ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ • Киностилистика****ГЛАВА 4** Кадр: мизансцена 146

Что такое мизансцена? 146

Сила мизансцены 147

Элементы мизансцены 149

Место действия 149

Костюмы и грим 154

Освещение 159

Постановка: движение и актерская игра 169

ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ: Инструментарий киноактера 172

Как собрать все вместе: 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 и цветном кино 188

Время 190

Нарративные функции мизансцены в фильме «Наше гостеприимство» 194

КРАТКИЙ ИТОГ 199**ГЛАВА 5** Кадр: операторское искусство 200

Фотографическое изображение 200

Тональный диапазон 200

Скорость движения 206

ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ: От монстров до обыденности. *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:** Кадрирование для широкоэкранный формата 227

Внутрикадровое и закадровое пространство 230

Положение камеры: ракурс, наклон, высота и расстояние от камеры до объекта съемки 232

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Положение камеры на примере кадра из фильма «Социальная сеть» 235

Подвижный кадр 239

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Подвижное кадрирование и киноформа в фильмах «Великая иллюзия» и «Длина волны» 249

Продолжительность изображения: длинный план 256

Реальное время — это... что? 256

Функции длинного плана 257

Длинный план и подвижный кадр 260

КРАТКИЙ ИТОГ 263**ГЛАВА 6** Соотношение кадров: монтаж 264

Что такое монтаж? 265

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Зачем нужна склейка? *Четыре кадра из фильма «Птицы»* 266

Параметры киномонтажа 268

Визуальные соотношения кадра А и кадра Б 268

Ритмические соотношения кадра А и кадра Б 273

Пространственные соотношения кадра А и кадра Б 274

Временные соотношения кадра А и кадра Б 276

Непрерывный монтаж 280

Непрерывность пространства: правило 180° 281

Непрерывный монтаж в фильме «Мальтийский сокол» 284

Непрерывный монтаж: нюансы 288

**ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:** Ты смотришь на меня?

Субъективный монтаж в фильме «Окно во двор» 293

Параллельный монтаж 296

Непрерывность времени: порядок, протяженность и частота событий 298

ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ: Интенсивная непрерывность:

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

Альтернативы непрерывному монтажу 306

Визуальные и ритмические возможности 306

Нарушение непрерывности пространства и времени 307

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Монтаж с нарушением непрерывности в фильме «Октябрь» 313**КРАТКИЙ ИТОГ** 316**ГЛАВА 7** Звук в кино 317

Звуковые решения 317

Сила звука 319

Звук влияет на наше восприятие изображения 319

Как направить взгляд и разум 319

Основные свойства звука в кино 320

Что мы слышим? 320

Запись, изменение и сочетание звуков 325

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Монтаж диалогов:

внахлест или нет? 328

Музыкальные мотивы в фильме

«Завтрак у Тиффани» 333

Параметры звука в кино 335

Ритм 335

ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ: Как дирижировать любовью:

«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

Предмет «Разговора» 357

КРАТКИЙ ИТОГ 361**ГЛАВА 8** Краткий итог: стиль и киноформа 362

Концепция стиля 362

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Стиль и создатель фильма 363

Выбор решений: сочетание 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 паттерны образуют эти приемы? 368

4. Какие функции выполняют приемы и паттерны? 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: место действия 379

Параллели: другие приемы 380

Правдоподобная 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 • Виды фильмов****ГЛАВА 9** Жанры в кино 390

Что такое жанр 391

Как определить жанр 392

Анализ жанра 394

История жанров 396

ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ: Творческие решения в современном жанре. Криминальный триллер как поджанр 398

Социальные функции жанров 401

Четыре жанра 404

Вестерн 404

Хоррор 406

Мюзикл 409

Фильм о спорте 414

КРАТКИЙ ИТОГ 417

ГЛАВА 10 Экспериментальное, документальное и анимационное кино 418

Документальное кино 418

- Что такое документальное кино? 418
- Границы между документальным и художественным кино 421
- Жанры документального кино 422
- Форма в документальном кино 424
- Категориальная форма: введение 424

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Как увлечь зрителя при помощи категориальной формы 425

- Пример категориального фильма: «Женщины со щербинкой» 427
- Риторическая форма: введение 432
- Пример риторической формы: «Река» (1938) 435

Экспериментальное кино 441

- Диапазон технических решений 442
- Формы экспериментального кино 443
- Абстрактная форма: введение 443

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Построение формы абстрактного фильма 444

- Пример абстрактной формы: «Механический балет» 445
- Ассоциативная форма: введение 451
- Пример ассоциативной формы: «Коянискаци» 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 кино 498

- «На последнем дыхании» 498
- «Токийская повесть» 504

«Чунгкингский 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 • Искусство кино и история кино

ГЛАВА 12 Исторические изменения в искусстве кино: конвенции и решения, традиция и тенденции 538

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: Киноформа и стиль в истории 539

Традиции и течения в истории кино 541

Ранний кинематограф (1893–1903) 543

- Фотография и кино 544
- Эдисон против Люмьера 544
- Ранние форма и стиль 546
- Мельес, фокусы и вымышленный нарратив 546

Формирование классического голливудского кино (1908–1927) 547

- Голливуд и студийная система производства 548
- Классическая форма и стиль в действии 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 течения 563

Классическое голливудское кино после прихода звука (1926–1950) 564

- Переход к звуку 564
- Проблемы и решения 565
- Студии, жанры и зрелище 566
- Глубокий фокус и новаторство в нарративе 567

Итальянский неореализм (1942–1951) 568

- Выход из студии 569
- Новая модель повествования 569
- Закат течения и его влияние 570



Французская новая волна (1958–1964)	571	1980-е и далее	578
Критики становятся режиссерами	571	Голливуд и независимые:	
Стиль новой волны	572	продолжение следует	579
Переработка неореализма	573	Гонконгское кино, 1980–1990-е	581
К мейнстриму и дальше	573	Местная традиция становится известной	
Новый Голливуд и независимое кинопроизводство,		на весь мир	581
1970–1980-е	574	Новое поколение: две школы	582
Блокбастеры и независимое кино	575	История и стиль	583
Взлет «кинобратии»	576	Влияние за рубежом	585
Другие пути	577		
ЭКРАНИЗАЦИИ	587		
КАК ПИСАТЬ КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИЛЬМА	640		
ГЛОССАРИЙ	648		

