

Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина
(Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина)

12+

«Билли, заряжай!»

к Международному дню кино

Тверь, 2022

28 декабря - Международный день кино

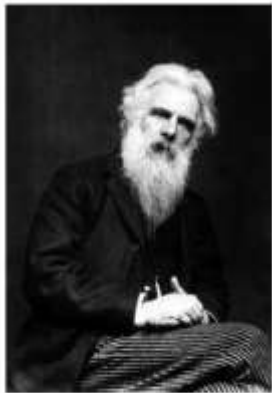
История кинематографа неразрывно связана с именами братьев-французов Огюста и Луи Люмьер, которые в 1895 году получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». 22 марта 1895 года братья устраивают в Париже первый в истории киносеанс. Они показывают, пока только узкому кругу друзей, коротенькую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер».

Но днём рождения кино считают 28 декабря 1895 года, когда в одном из залов парижского «Гранд кафе» на бульваре Капуцинок Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги. Демонстрация «Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота» вызвала настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их...

Зарождение кинематографа напрямую связано с появлением фотографии. Когда появился сам аппарат, позволяющий делать снимки, людей охватила идея научиться оживлять эти самые картинки. И в 1878 году губернатор Калифорнии Леланд Стэнфорд и фотограф Эдвард Мейбридж провели эксперимент, в котором зафиксировали галоп лошади на фотоаппарат. В 1894 году Томас Эдисон передает разработки кинематографа Уильяму Диксону, который под руководством Эдисона изобретает кинетоскоп. Этот аппарат демонстрировал движущиеся картинки, но только одному человеку. В 1893 году русский инженер Иосиф Тимченко изобретает проектор для просмотра фильмов. Через год Братья Люмьер смогли сделать киноаппарат «синематограф» и несколько роликов. Технология братьев позволяла снимать не только в специальных будках или помещениях, а в любом месте, демонстрировать фильмы не одному зрителю, а нескольким.

Эдвард Мейбридж
Американский фотограф
(1830-1904)

Томас Эдисон

Иосиф Тимченко

Совершенствование съёмочной и проекционной техники способствовало возникновению новых художественных приёмов съёмки и увеличению продолжительности фильмов. Качественно изменился подход к режиссуре и приёмам актёрской игры, начали формироваться жанры кинематографа, оформилось их художественное своеобразие, специфический набор изобразительных приёмов. Студии и кинотеатры стали массово открываться во всех странах мира.

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего семь минут.

С тех пор кинематограф прошёл большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от чёрно-белого до цветного, от плёночного до цифрового. По всему миру сегодня проводится много различных кинофестивалей.

С момента изобретения кинотехнологии и вплоть до появления звукового кино немые фильмы были единственной разновидностью кинофильмов. В качестве звукового сопровождения для немых кинокартин использовалась живая музыка в исполнении оркестра или одиночного тапёра (пианиста). С появлением звука в кино большинство прокатчиков сочли бесполезным хранение немых кинолент, уничтожив их большую часть. На сегодняшний день сохранилось не более 25 % немых кинокартин, созданных в ту эпоху.

Первые немые фильмы были экспериментальными и предназначались для демонстрации состоятельности новой технологии. Их сюжеты были примитивны: о дрессированных животных, акробатах, танцах и борьбе. Несколько первых лет публика довольствовалась самим фактом «движущихся фотографий», независимо от их сюжета, а кинематограф рассматривался как ярмарочный аттракцион, приносящий быстрый заработок. Становление профессиональной киноиндустрии на рубеже XIX и XX веков и появление конкуренции среди кинопроизводителей заставили постановщиков совершенствовать сюжеты.

Сюжеты комедий строились на забавных положениях или на контрастах: герои гнались друг за другом, падали в речку или в грязную лужу; жена избивала мужа, приходившего домой пьяным; героя обливали водой при проходах его по улицам и садам. В результате сформировалось целое направление немого кинематографа, позднее названное «комедией затрещин». Фирменным приёмом таких фильмов стало метание торта, быстро превратившееся в штамп. От актёров зачастую требовались не драматические способности, а умение эффектно падать перед камерой.

Изобразительные и художественные возможности немого кинематографа в начале его развития были чрезвычайно примитивны. Первые немые фильмы снимались одним кадром без монтажа и панорамирования. Кинооператор устанавливал свой аппарат так, чтобы в кадре была вся декорация. Персонажи всегда снимались в полный рост, без какого бы то ни было деления на средние, крупные и общие планы. Если актёр переступал отведённые границы, обозначенные прибитыми на полу планками, и его ноги обрезались кадровой рамкой, дубль считался бракованным, потому что «человек не может ходить без ног».

До Первой мировой войны в немом кино не было своих профессиональных актёров: для съёмок приглашались работники театров, цирка и эстрады. Появилась потребность в уточнении и комментировании происходящего. Так в кино появился не только мелодия, но и слова. Сначала роль такого комментатора взяли на себя люди, стоящие за киноаппаратом. Они крутили рукоятку аппарата и параллельно рассказывали о том, что происходит на экране

Однако отсутствие доступной технологии записи и одновременного воспроизведения звука стало катализатором поиска дополнительных возможностей организации немомо изобразительного ряда. Благодаря этому ограничению сложилась «немая» школа изложения сложного сюжета средствами монтажа, а основой актёрской игры стал специфический вид пантомимы. Выработался совершенно особый неповторимый стиль общения со зрителем при помощи мимики и жестов. Одним из этапов развития киноязыка стало появление интертитров - текстовых вставок, которые давали пояснения по сюжету, воспроизводили реплики персонажей или даже комментировали происходящее для аудитории. Они использовались как заглавия монтажных частей, как замена звуковой речи, как средство изложения сюжета и связывания отдельных сюжетных фрагментов. В России в начале XX века существовали титровочные мастерские, которые выполняли для прокатчиков изготовление монтажных фрагментов с интертитрами. По требованию прокатчиков, фильм поставлялся с короткими врезками в 1-2 кадра с титрами на языке оригинала, а русские титры печатались на месте. Крупнейшим изготовителем интертитров в дореволюционной России была кинофабрика Ханжонкова.

Со временем титры были осмыслены как эстетически важная часть фильма: они специально оформлялись и согласовывались с остальным материалом. По мере расширения художественных средств немого кино появилась также возможность создавать полнометражные фильмы без интертитров; это было характерно прежде всего для немецкой «камерной драмы», наиболее важным примером которой является фильм Мурнау «Последний человек».

Сложившаяся к середине 1920-х годов эстетика немого кинематографа сделала его равноправным среди других видов искусств. Благодаря усовершенствованиям киноаппаратуры появились совершенно новые изобразительные приёмы: крупный и средний планы, панорамирование, движение камеры и ракурсная съёмка. Монтаж стал динамичным и приобрёл собственный язык. Сниматься в кино стало престижно даже для маститых актёров, пришедших на съёмочные площадки вместе с режиссёрами-новаторами. К концу десятилетия были созданы киношедевры, оказавшие влияние не только на немой, но и на будущий звуковой кинематограф - «Броненосец Потёмкин» Эйзенштейна, «Мать» Пудовкина и «Рождение нации» Гриффита.

Попытки создать звуковой кинематограф начали восприниматься большинством кинодеятелей негативно. Владельцы киностудий сопротивлялись приходу звука, так как не без оснований считали, что это нанесёт удар по интернациональности немого кинематографа. Американские кинопродюсеры всерьёз опасались прекращения экспорта кинокартин с приходом звука, способного резко снизить доходы. Многие деятели кино предрекали падение художественного уровня звуковых кинокартин.

В 1928 году советские кинематографисты Всеволод Пудовкин, Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров выступили со «Звуковой заявкой», предостерегая от злоупотребления звуком. Тем не менее, развитие технологий и появление конкуренции со стороны радиовещания неуклонно приближали наступление эры звукового кинематографа. Первые звуковые фильмы действительно продемонстрировали серьёзное снижение художественности, главным образом из-за сложности ранней звукозаписи и ограничений при монтаже. Первым звуковым фильмом, вышедшим в широкий прокат, стала американская кинокартина «Певец джаза» (The Jazz Singer, 1927 г.). Однако преимущественное производство немых фильмов продолжалось ещё как минимум год, звуковые фильмы стали преобладать на экранах США лишь в 1929 году. Первый советский звуковой художественный фильм - «Путёвка в жизнь» (1931 г.). В СССР немые фильмы выпускались вплоть до середины 30-х годов.

Мировые звёзды немого кино

Роско Арбакл

Вера Холодная

Бастер Китон

Гарольд Ллойд

Барбара Ла Марр

Стэн Лорел и
Оливер Харди

Мэри Пикфорд
(Глэдис Луиза Смит)

Чарли Чаплин

Макс Линдер

Мария Магдалена
(Марлэн) Дитрих

Алла Назимова
(Мириам Левентон)

Представляем Вам книги из нашего фонда,
которые продолжают знакомить Вас с интересным миром киноискусства!

Азбука кино. – М., 1990. - 61 с.

Когда читаешь киножурнал, смотришь телепередачу, порой встречаются незнакомое слово, о значении которого хочется узнать больше. В этом может помочь издание АЗБУКА КИНО. Оно задумано как краткий справочник для тех, кто любит кино и им интересуется.

Александров Г. В. Эпоха и кино. – М., 1983. - 336 с.

Книга выдающегося советского кинорежиссера, народного артиста СССР Григория Васильевича Александрова — увлекательный рассказ о первых шагах советского кино, о расцвете нашего киноискусства, о прославленных мастерах, с которыми автор работал или встречался.

Первый век кино: популярная энциклопедия. – М., 1996. - 720 с.

Над энциклопедией работали талантливые киноведы. В ней можно найти и исследования, и статьи, и эссе. Читатели имеют возможность познакомиться с избранной фильмографией, сопровождающей статьи о творчестве актёров и режиссёров.

Польская Л. И. Кто делает кино? – М., 1988. - 208 с.

Избранная автором форма своеобразного путешествия по кинопрофессиям содержит немало сведений о зарождении, формировании кинематографа.

Разлогов К. Э. Мировое кино: история искусства экрана. – М., 2013. - 736 с.

В книге представлена история возникновения и развития кино на всех континентах. Герои книги - выдающиеся кинорежиссеры и кинооператоры, великие актёры и актрисы. Издание иллюстрировано, снабжено именованным указателем и указателем фильмов.

Романенко А. Р. Мир сказочный и мир реальный. - М., 1987- 126 с.

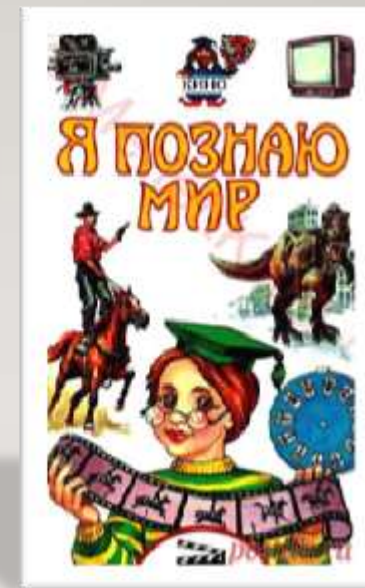
В книге, построенной как разговор с читателем, подробно рассказывается о телевизионном кино для детей и подростков, о его художественном своеобразии и влиянии на внутренний мир юных зрителей.

Юрский С. Кто держит паузу. - М., 1989. - 320 с.

Автор книги - известный актёр и режиссёр. Это не мемуары, не дневник. Скорее, это рассказы, сюжетом которых является жизнь театра и кино.

Я познаю мир. Кино: детская энциклопедия. – Москва - Балашиха - Назрань, 2000. – 421 с.

Кто из нас не любит кино? Не раз с замиранием сердца следили мы за развитием действия на экране, переживая за судьбу любимых героев. Но не все знают, когда и как возникло кино, как оно развивалось. Каким было кино сто лет назад? Когда возникло звуковое кино? А цветное? Как снимается фильм, люди каких специальностей принимают участие в его создании? На эти и многие другие вопросы ответит книга серии "Я познаю мир".

Составление, дизайн: Поликарпова П. А.,
библиотекарь сектора обслуживания

Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина
(Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина)

Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, 64

тел: (4822) 34-48-11

e-mail: asplib@yandex.ru