23.02.2023

Клас: 9-А,Б

Предмет: мистецтво

Вчитель: Андрєєва Ж.В.

**Тема. Українське кіно.**

**Мета**: розширити знання учнів в галузі українського кіномистецтва; схарактеризувати основні поняття кінематографу; сформувати уявлення про основні види та жанри українського кіно; розвивати естетичні смаки; виховувати шанобливе ставлення до шедеврів українського кіномистецтва.

**Перевірка вивчених знань**

* Визначіть основні риси французького кіно
* Назвіть відомі імена французької школи кінематографа
* В чому особливість італійського кіно?
* Порівняйте мультфільми В. Діснея та японське аніме
* Які фільми вам вдалось переглянути протягом тижня? Поділіться враженнями.

**Мистецтвознавчий матеріал**

Історія вітчизняної кінематографії, як і годиться для подібного багатогранного виду мистецтва, дуже пізнавальна, суперечлива, стрімка і насичена**. Українському кіно вже понад 100 років!** Воно веде свою історію з 1907 року, коли в Одесі було створено перше приватне кіноательє, яке поступово переросло в кінофабрику. Виникли й інші кіноосередки. Для фільмів за участю **Віри Холодної** — легендарної зірки німого кіно, яка народилася в Полтаві й багато знімалася в Одесі, було побудовано знімальний павільйон. Після націоналізації приватні установи реорганізували в державну кінофабрику, на її основі створили Одеську кіностудію, що стала центром кіновиробництва.

**У 1928 р.** було відкрито кінофабрику в Києві (нині — **Національна кіностудія художніх фільмів імені О. Довженка**).

Перші кроки українського кіно — від документальних до ігрових стрічок — суголосні загальноєвропейським пошукам. Проте на відміну від країн Європи, де перевагу надавали жанрам комедії, мелодрами й авантюрного фільму, піонери вітчизняного кінематографа насамперед приділяли увагу екранізації популярних вистав, у яких грали корифеї українського театру. Наприклад, «Наталка Полтавка» (з Марією Заньковецькою в головній ролі), «Наймичка» за оперою М. Вериківського та поемою Т. Шевченка, «Москаль-чарівник» і «Богдан Хмельницький». Упродовж наступних десятиліть жанр екранізації літературної класики відігравав істотну роль в українському кіно.

Від початку свого існування і до 40-х років XX ст. український кінематограф входив до світового кіноавангарду за кількістю знятих стрічок і майстерністю хронікально-документальних та ігрових фільмів. Візитною карткою Одеси стала стрічка **«Броненосець «Потьомкін»** (1925) режисера **Сергія Ейзенштейна**, внесена кінофахівцями до десятки найкращих фільмів світового кінематографа.

Документальний фільм **«Людина з кіноапаратом»** **Д. Вертова** увійшов до скарбниці світового кіномистецтва. З ім’ям **Дзиги Вертова**, теоретика документального кіно, винахідника техніки монтажу, методу прихованої камери та інших операторських прийомів, пов’язана поява першого вітчизняного документального звукового фільму «Ентузіазм. Симфонія Донбасу». Ідеї та творчість митця, який, працюючи в Україні, розвивав авангардний напрям кінематографа, вплинули на розвиток вітчизняної і світової документалістики. Чарлі Чаплін назвав фільм «однією з найвражаючих звуковізуальних симфоній».

З появою звуку і кольору розпочався новий етап розвитку українського кінематографа. Першою кольоровою стрічкою Національної кіностудії художніх фільмів імені О. Довженка стала комедія **«Сорочинський ярмарок»** (1938) режисера і сценариста **Миколи Екка**.

**Олександр Довженко** (1894-1956) — фундатор українського і класик світового кіномистецтва, кінорежисер, письменник, художник, громадський діяч і палкий патріот.

О. Довженко, уродженець Чернігівщини — чарівного і мальовничого краю, який він оспівував у своїй «Зачарованій Десні», розпочав свій життєвий шлях сільським учителем. Згодом дипломатична робота в Польщі та Німеччині надала йому можливість активно контактувати з представниками європейської художньої інтелігенції. Після повернення в Україну він працює художником-карикатуристом, а з 1926 р. на Одеській кінофабриці починає опановувати професію режисера.

Кінознавці вважають, що справжня історія українського кіно розпочалася саме з виходу на екрани фільму **Довженка «Звенигора»**, що увійшов до слов’янської трилогії разом з фільмами **«Арсенал» і «Земля».** Різні за тематикою картини об’єднує спільна ідея невідривності людини від природи, землі, Батьківщини.

У 1932 р. після зйомок новаторської звукової стрічки **«Іван»** про будівництво Дніпрогесу режисера запрошують на кіностудію «Мосфільм», де він знімає фільми на соціальне замовлення.

У воєнні роки кінематографічна діяльність О. Довженка концентрується навколо документалістики. Епічна кіноповість **«Україна в огні»** (1943) була заборонена в часи сталінізму, а її автору не дозволили працювати в Україні.

У своїй творчості О. Довженко поєднав загальнолюдські цінності з національними. Майже всі його фільми пов’язані з Україною, її історією, щирими й мудрими людьми; сповнені оптимізму щодо її духовного майбуття.

Чарлі Чаплін так оцінив творчість нашого співвітчизника: «Слов’янство поки що дало світові в кінематографії одного великого митця, мислителя і поета — Олександра Довженка». Майже водночас із О. Довженком розпочав процес становлення як професійного кінематографіста **Іван Кавалерідзе**, який, маючи освіту скульптора, прийшов у кіно як художник-постановник. Фільми митця («Коліївщина» та ін.) присвячені трагічним сторінкам історичного минулого України. Він екранізував популярні українські опери **«Наталка Полтавка»** М.Лисенка і **«Запорожець за Дунаєм»** С. Гулака-Артемовського.

***Перегляд відеоматеріалу. Український кінематограф***

[***https://drive.google.com/file/d/19E25GZIsYHEIwagp\_wapK-jqZj80GCOQ/view?usp=sharing***](https://drive.google.com/file/d/19E25GZIsYHEIwagp_wapK-jqZj80GCOQ/view?usp=sharing)

У період демократичних перетворень 60-х років зазнає розквіту **українське поетичне кіно** — самобутнє явище, що стало носієм українського світогляду з яскравим національним забарвленням. Цей напрям знайшов яскраве втілення у творчості видатних кінорежисерів **Сергія Параджанова** («Тіні забутих предків»), **Юрія Іллєнка** («Криниця для спраглих», «Білий птах з чорною відзнакою», в якому дебютував Богдан Ступка), **Леоніда Осики** («Камінний хрест» за мотивами новели В. Стефаника) та ін. У цих стрічках представлено життя людей, невід’ємне від природного оточення, рідної землі, звичаїв та обрядів. Завдяки використанню фольклорних мотивів, специфічних операторських прийомів і монтажу портрети героїв постають реалістичними й символічними водночас, а соціальні події — лише тло для справжніх людських драм.

У наш час традиції поетичного кіно режисерів-шестидесятників відроджуються, зокрема у творчості **Олеся Саніна**. Картина **«Мамай»** є екранною інтерпретацією фольклорних пам’яток про втечу трьох братів-козаків з татарського полону. В основу сюжету фільму **«Поводир, або Квіти мають очі»** покладено мандри українського сліпого кобзаря з врятованим ним американським хлопчиком, який стає свідком харківської трагедії знищення українських кобзарів у 1933 році. Гасло фільму — «Заплющ очі. Дивись серцем». Одну з головних ролей зіграла співачка Джамала, також вона записала саундтрек до картини.

**Маніфестом українського поетичного кіно** вважають кінокартину **«Тіні забутих предків»** (1964) за однойменною повістю М. Коцюбинського. Історія про гуцульських Ромео і Джульєтту — Івана та Марічку, про трагічне кохання, що розквітло всупереч ворогування їхніх родів. Фільм знімали у природних декораціях села Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області. Саме тут була написана повість.

Важливою рисою фільму, знятого режисером **Сергієм Параджановим** (1924-1990), став специфічний підхід до народної культури: не екзотичний колорит обрядів і розваг чи антураж одягу, побуту, говірки, а справжня народна стихія життя персонажів. Режисеру вдалося створити творчий ансамбль однодумців: акторів **Івана Миколайчука**, **Лариси Кадочнікової**, **Миколи Гринька** та ін., оператора **Юрія Іллєнка**, композитора **Мирослава Скорика**, художника-постановника **Георгія Якутовича**.

Знакова постать нашої культури — **Іван Миколайчук** (1941—1987), який зіграв головну роль, став обличчям України, втіленням її національного духу.

Музику до фільму написав **М. Скорик**. Окрім того, картина насичена різножанровим музичним фольклором: мелодії весільних музик, голосіння, веснянки, колядки та щедрівки. У стрічці звучать поширені в Карпатах інструменти: сопілка-денцівка, флояра, коза, дримба, трембіта. Ридаючі голоси трембіт надають подіям особливого емоційного забарвлення, підкреслюючи колорит легенди. Музика стала одним з головних компонентів образної структури фільму.

***Перегляд відеоматеріалу. Кінофільм «Тіні забутих предків» (реж. Сергій Параджанов).***

# *Відео* Гуцульський весільний обряд

<https://www.youtube.com/watch?v=9DGfF1Fw-8U>

На момент виходу на екрани фільм мав ефект естетичної бомби. Такі ознаки «поетичного кіно», як складна мова, сповнена метафорами й алегоріями, логіка символічних асоціацій, породжували численні дискусії, розділяючи фахівців на його захоплених прихильників і противників, які звинувачували творців в архаїзмі й етнографізмі, буцімто несумісних із сучасністю. Справедливість високих оцінок була підтверджена часом. Але тоді поетичне кіно опинилося під забороною. У 1973 р. С. Параджанова заарештували й засудили на п’ять років.

Фільм демонструвався за кордоном під назвою «Червоні коні» й отримав нагороди на міжнародних фестивалях у Римі, Салоніках («Золота медаль» за режисуру), аргентинському місті Мар-дель-Плата (за операторську роботу).

Інший напрям вітчизняного кінематографа, що отримав назву **«міська проза»**, асоціюється насамперед з унікальною творчою манерою **Кіри Муратової**, естетика якої вирізняється високою кінематографічною культурою. Кінорежисера цікавить відображення на екрані моральних і психологічних проблем сучасності: людських взаємин пересічних городян, їхньої самотності. У першому своєму фільмі **«Короткі зустрічі»** режисер зіграла головну роль разом з Володимиром Висоцьким. Всесвітнє визнання здобули майже всі її художні фільми, зняті на **Одеській кіностудії**; багато з них нагороджено відзнаками. Фахівці відносять творчість К. Муратової до інтелектуального, артхаусного кіно, адже незалежно від тематики воно сповнено глибини думки й виразовості форми при повній відмові від пафосності («Настроювач», «Мелодія для шарманки» та ін.).

Кіно — це те, про що можна говорити не годинами, а днями. Лише називаючи імена тих, хто несе його у суспільство, згадуючи акторів, сюжети, назви... Але це все нині не тільки знаходиться у вільному доступі, а й відомо чи не кожному нашому співвітчизнику. Зараз кіноіндустрія України, втім, як і всі інші сфери життєдіяльності держави, знаходиться не в найкращому становищі. Але хочеться вірити, що світ технологій, талановиті режисери, сценаристи і актори залишаться нескореними і цілеспрямованими й надалі, адже українське кіно існувало і протрималося із самих витоків і має, всупереч усьому, чи не найміцніше коріння у світі. Українське кіно - це особливі кінострічки. У них - історія нашого народу, вони оповідають про людей, які нібито живуть поруч із нами. У фільмах сяють українські кінозірки, творять картини українські режисери. Це наша гордість і наша надія.

**«Сходинка творчості». Виконання творчого завдання.**

*Виготовлення постера або рекламного буклета для українського кінофільму*

**Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.**

* Кого вважають фундатором українського і класиком світового кіномистецтва?
* З творчістю яких вітчизняних режисерів та акторів ви знайомі?
* Назвіть українські фільми, які ввійшли до скарбниці світового кіномистецтва. Які актори там грають?
* Чи виникло у вас бажання переглянути фільми українського кінематографу?

**Домашнє завдання.**

* Дослідіть самостійно, які твори української та зарубіжної літератури екранізовано в Україні, у яких жанрах кінематографа їх знято. Які твори ви б запропонували для екранізації в наш час?
* ***Творча робота*** – постер або рекламний буклет для українського кінофільму.

**Зворотний зв’язок:** Human, ел.адреса **-** [**zhannaandreeva95@ukr.net**](mailto:zhannaandreeva95@ukr.net)