16.02.2023

Предмет: мистецтво

Клас: 9-А,Б

Вчитель: Андрєєва Ж.В.

Тема. Професії та школи у кінематографі (прод.)

Повторення вивченого матеріалу

* Назвіть основні творчі професії, задіяні в кіноіндустрії
* Про які кінематографічні професії ви дізнались додатково?
* Назвіть корифеїв режисерської професії
* Назвіть відомих композиторів, які писали музику до кінофільмів

Здається, кіно - воно і в Африці кіно; і фільм, зроблений в Бразилії, напевно, не дуже відрізняється від, наприклад, французької картини. Адже апаратура у всіх кінематографістів приблизно однакова, технологічні параметри зйомки відомі будь-якому професіоналу, набір сюжетів, в загальному, обмежений. Але чи дійсно так все схоже? І якби все було однакове, в чому був би стимул розвитку національних кінематографій?

Кіно - одна з форм вираження національної самосвідомості, частина національної культури, художній фільм (якщо це дійсно талановито і професійно знята картина) має не меншу цінність, ніж народні пісні, епос, і також є виразником і продовжувачем національних традицій. Кожен із творців фільму, кожен режисер належить до тієї чи іншої національної культури, певної її субкультури, виріс в певних соціальних умовах і, нарешті, в тій чи іншій географічній місцевості, для якої характерні свої поєднання ландшафтів, своя колористика, яскравість, ритміка природних явищ. І якщо навіть це не усвідомлюють режисер, оператор, актори, практично будь-який кінотвір відображає колорит рідних місць, особливо батьківщини авторів фільму. Навіть якщо режисер знімає картину не на своїй батьківщині, а десь в іншій країні, то, те що оточувало його на початку життя - в дитинстві, юності, - часто знаходить своє вираження в атмосфері фільму, побічно може впливати на вибір теми і сюжету.

Звичайно ж, не слід шукати проявів прямого впливу фізико-географічних факторів на формування особистості того чи іншого режисера, на його твори. Але придивіться, і риси території так чи інакше себе виявлять.

І ще одна цікава риса сучасного кіно. У багатьох національних кінематографiчних школах є свої наболілі теми. Так, для кіно розвинених європейських країн характерна тема розгубленості, самотності людини, вихованої в системі західних цінностей, - тема пошуку себе в стрімко мінливому світі.

У латиноамериканському кінематографі найбільш часто піднімаються (в тому чи іншому контексті) соціальні проблеми: нерівність між людьми, наркоманія, злочинність; сучасне американське кіно - гімн політкоректності, що наводить на думку про серйозність цієї проблеми в США, і т. д.

Кінематограф не тільки відображає специфічні риси національного менталітету, а й допомагає зрозуміти, що хвилює дане суспільство, що для нього важливо.

При певному глядацькому досвіді ви обов'язково будете отримувати від кінофільмів нестандартну, що не відображається в підручниках, але надзвичайно важливу країнознавчу інформацію, що працює на формування достовірних образів світу.

Вивчення нової теми

Мистецтвознавчий матеріал

Розглянемо особливості провідних шкіл кінематографа, до яких належать французька, американська, італійська, індійська, японська та ін.

Французька національна школа кіно вплинула на розвиток світового кінематографа, і за касовим успіхом вона поступається лише Голлівуду. Спочатку на батьківщині кіно екранізували французьку класику, знімали розважальні стрічки. Згодом жанрова кінопалітра урізноманітнилася: детективи, соціально-психологічні драми, комедії. У період піку «нової хвилі» розкрився талант багатьох режисерів, серед яких **Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Клод Лелуш, Люк Бессон, Франсуа Озон** та ін.

Які ж відмінні риси має французький кінематограф? Найчастіше це достатньо витончене кіно, в якому психологізм і драматизм часто поєднано з деякою пікантністю і красою зйомок, що забезпечує майстерна операторська робота. Художній стиль і своєрідний шарм школи визначають не лише високопрофесійні режисери. Також багато важить плеяда блискучих акторів і актрис: **Жан Габен, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Жерар Депардьє, Луї де Фюнес, П'єр Рішар, Одрі Тоту, Софі Марсо, Анні Жирардо, Ромі Шнайдер, Катрін Деньов,** **Кристіан Клав'є, Матьє Кассовітц** і багато інших.

Катрін Деньов (нар. 1943 р.) — видатна французька актриса. Для представників старшого покоління її ім’я асоціюється з популярним у 60-ті роки фільмом-мюзиклом режисера Жака Демі **«Шербурзькі парасольки».** Талант і краса К. Деньов привертали до себе увагу не тільки її співвітчизників, але й іноземних режисерів-класиків. Свої кращі ролі актриса зіграла у фільмах іспанського кіномитця Л. Бунюеля («Денна красуня», «Тристана») та італійських кінематографістів М. Феррері («Ліза») та Д. Різі («Втрачена душа»). Чільне місце у творчому доробку актриси посідає роль Маріон Штайнер — примадонни театру з фільму Ф. Трюффо «Останнє метро» (1980), після виходу якого К. Деньов стала моделлю для бюста Маріанни — символу Франції.

Одну з головних ролей акторка зіграла в картині **«Вісім жінок»** режисера **Франсуа Озона** з оригінальним детективним сюжетом і чарівними музичними сценами.

Справжнє кіно - це мистецтво, що потребує майстра, який знає свою справу. **Жан-П'єр Жене** понад 20 років по зернині збирав ідеї, щоб створити **фільм «Амелі»**. У цьому кінотворі відчувається рука Майстра - з винятковим почуттям смаку, стилю й міри. Це сучасна романтична казка про юну парижанку Амелі Пулен, не позбавлену, звичайно, різних дивацтв. Незрозумілі, на перший погляд, вчинки тихої і самотньої дівчини, що живе у світі своїх фантазій, змінювали життя абсолютно різних людей, даруючи їм щастя й розфарбовуючи навколишній світ яскравими фарбами. Амелі прагнула стати для оточуючих своєрідною феєю, поки сама не знайшла довгоочікуване щастя з теж незвичайним хлопцем Ніно (він колекціонував невдалі знімки з кабінок «термінового фото»).

Перегляд відеоматеріалу. «Амелі» (трейлер)

відео 1 [***https://www.youtube.com/watch?v=8fqZuMw4Kzw***](https://www.youtube.com/watch?v=8fqZuMw4Kzw)

Аналіз творів мистецтва

* Розкажіть про свої міркування щодо основної ідеї фільму.

Комедія у всіх її різновидах (лірична, сатирична, фарсова і т.д.) завжди була сильною стороною французького кіно. Згодом вона трохи змінилася, стали змінювати її «фірмові» якості: добірність і гарний смак. Проте комедії таких майстрів, як Жерар Урі («Роззява», 1965 р.; «Велика прогулянка», 1966 р.; «Укол парасолькою", 1980 р., та ін.) і Клод Зиді («Гірчиця б'є в ніс», 1974 р., у радянському прокаті «Він починає сердитися»; «Банзай», 1983р., та ін.), мають успіх у Франції та за її межами не один десяток років. Чимала заслуга в цьому належить чудовим комедійним акторам, особливо тим, хто зміг створити власний постійний комедійний персонаж (чи маску). У першу чергу це:

П'єр Рішар (дійсні ім'я і прізвище **П'єр** Рішар Моріс Шарль Леопольд Дефей, народився у 1934 р.) запам'ятався глядачам у таких фільмах, як «Високий блондин у чорному черевику» (1972 р.), «Іграшка» (1976 р.) і ін. Його персонаж - це дотепний роззява, що увесь час залишається в дурнях через неуважність, але зрештою отримує належне завдяки своїй щиросердості і доброті. Рішар виступає також як режисер; одна з його комедій має символічну назву: «Я боязкий, але я лікуюся" (1978 р.). У комедіях Франсіса Вебера «Невдахи», «Батьки» (1983 р.) і «Утікачі» (1986 р.) він зіграв у парі ще з одним знаменитим актором французького екрана - Жераром Депардьє.

Луї де Фюнес (1914—1983). Його герой - маленький чолов’яга, самовпевнений, заповзятливий, запальний. Він постійно потрапляє в складну ситуацію, але в останній момент знаходить неймовірний вихід з положення (комісар Жюв з гумористичної серії фільмів про Фантомаса).

Перегляд відеоматеріалу. Луї де Фюнес (фрагменти фільмів)

Відео 2 [***https://www.youtube.com/watch?v=qSquHjuNYCA***](https://www.youtube.com/watch?v=qSquHjuNYCA)

Відео 3 [***https://www.youtube.com/watch?v=sovXDqylz1o***](https://www.youtube.com/watch?v=sovXDqylz1o)

Світову славу американському кінематографу приніс **Голлівуд** — центр кіновиробництва, так звана «фабрика мрій» (1913 р., Лос-Анджелес, штат Каліфорнія). Тут створюються тисячі фільмів, і хоча критики часто звинувачують їх у відвертій комерційності й примітивності, популярність кінопродукції Голлівуда не зменшується.

Американський кінематограф характеризується високими творчими здобутками в ігровому, анімаційному і документальному кіно. Найважливіші ознаки цієї школи — видовищність, високе мистецтво створення спецефектів. Фільми, що приносять прибуток, висували на перший план акторів-зірок. Тим самим закладалися основи для створенням яскравої і високопрофесійної акторської школи. Завдяки блискучим акторам і режисерам, талановитим продюсерам та оригінальним підходам до рекламного іміджу Голлівуд став законодавцем моди насамперед у жанрах кіно, які задовольняли інтереси широкої публіки: комедія, вестерн, мелодрама, згодом — блокбастер.

Орієнтація на масового глядача дещо обмежувала можливості творчого самовираження режисерів, які поступово розширили жанрову палітру. І таким чином створили не тільки багато високобюджетних масштабних кінострічок з грандіозними масовими сценами і вражаючими уяву декораціями, а й глибоко драматичне та інтелектуальне кіно.

Засновником **американської мультиплікації**, творцем першого в історії кіно звукового мальованого фільму («Пароплавчик Віллі») був **Волт Дісней** (1901-1966). Як режисер він зняв 111 фільмів і був продюсером ще 576 кінофільмів. Видатні заслуги метра анімації відзначено 26 статуетками «Оскар», що стало абсолютним рекордом в історії кінематографії. Він став «батьком» улюблених мільйонами глядачів персонажів: мишеняти Міккі Мауса і качки Дональда Дака.

Перегляд відеоматеріалу. «Пароплавчик Віллі»

Відео 4 [***https://www.youtube.com/watch?v=hxf-UHuGobI***](https://www.youtube.com/watch?v=hxf-UHuGobI)

Серед перших анімаційних творів Діснея — серія з 56 фільмів **«Аліса в Країні мультиплікації»** за мотивами історії про пригоди Аліси Льюїса Керролла. У відомих анімаційних циклах **«Забавні симфонії»** (понад 70 серій) створено справжні шедеври: «Танок скелетів», «Гидке каченя», «Троє поросят». Майже всі наступні діснеївські фільми можна зарахувати до класики аніма-ційного кіно: **«Білосніжка і сім гномів», «Піноккіо», «Фантазія», «Бембі», «Попелюшка», «Дамбо», «Пітер Пен», «Спляча красуня», «Сто один далматинець».** У **«Фантазії»**, де вперше з’являється стереозвук, втілено оригінальну ідею поєднання звуку, кольору і зображення, де всі ці засоби підпорядковані музиці.

Волт разом із братом Роєм створив у Голлівуді **кіностудію** (1923), де і нині знімають фільми з діснеєвськими героями. Він започаткував серію освітніх фільмів, зняв ігрові пригодницькі стрічки («Острів скарбів», «Робін Гуд»), мюзикли («Мері Поппінс»). Згодом кіностудія Діснея щотижня стала готувати розважальні телепрограми «Діснейленд». Пізніше відкрили комплекс з атракціонами **«Діснейленд-парк»**, де діти, оточені персонажами з мультфільмів, потрапляють в атмосферу свята.

Перегляд відеоматеріалу.

Діснейленд в Каліфорнії відео 5 [***https://www.youtube.com/watch?v=bqovAJnWqOc***](https://www.youtube.com/watch?v=bqovAJnWqOc)

Італійський кінематограф завжди був самобутнім і неповторним завдяки високому «авторському» кіно таких режисерів, як **П'єр Паоло Пазоліні, Федеріко Фелліні, Бернардо Бертолуччі, Лукіно Вісконті й Мікеланджело Антоніоні**, з творчістю яких пов'язане не тільки італійське, але й світове кіномистецтво в напрямах філософського, поетичного кінематографа. Фільми цих режисерів, сповнені абстракцій, метафор, містики, назавжди ввійшли до золотого фонду світового кіно й стали джерелом натхнення для нових поколінь режисерів.

Італійське кіно - це легкість, непередбачуваність, почуття гумору, які у творах видатних режисерів змішуються з певною часткою філософії. Це кіно як ніяке інше просякнуте **рисами національного характеру.** У сучасному італійському кінематографі режисери намагаються висловити своє розуміння того, що відбувається, усвідомити свої громадянські права й обов'язки, місце людини в сучасному соціумі. Останніми десятиліттями в ньому дедалі чіткіше звучать гуманістичні акценти: про спільні тривоги людства, проблеми еміграції, глобалізації.

Видатні італійські акторіи: **Софі Лорен, Джина Лоллобриджида, Марчелло Мастроянні, Адріано Челентано, Клаудіа Кардинале, Моніка Беллуччі, Микеле Плачідо, Орнелла Муті .**

Перегляд відеоматеріалу.

«Приборкання норовистого» ***(трейлер).*** *В головних ролях Адріано Челентано та Орнелла Муті*

Відео 6 [***https://www.youtube.com/watch?v=mhw8jnPJ-aQ***](https://www.youtube.com/watch?v=mhw8jnPJ-aQ)

Найкрасивішою парою італійського кінематографа вважають **Софі Лорен і Марчелло Мастроянні**, які блискучим дуетом зіграли в багатьох фільмах («Шлюб по-італійськи», «Соняшники», «Учора, сьогодні, завтра», «Незвичайний день», «Прет-а-порте»). Актору, як нікому іншому, вдалося передати італійський національний характер у багатьох ролях — від комічних до глибоко драматичних і філософських. Софі Лорен, окрім численних премій кінофестивалів, стала лауреатом п’яти премій «Золотий глобус» у спеціальній номінації «улюблениця світової публіки» і володаркою почесного «Оскара» «за кар’єру, багату ролями, що запам’ятовуються, які надали нетьмяніючого блиску кінематографу».

Фільм **«Жітгтя прекрасне»** (1997) режисера **Роберто Беніньї** - світла картина на тему Голокосту, про добро і гуманізм. Під час Другої світової війни в Італії до концтабору були відправлені євреї - батько і його маленький

син. Дружина, італійка, добровільно пішла слідом за ними. У таборі батько, щоб урятувати сина, розповів йому, що все, що відбувається навколо, є дуже великою грою за приз (справжній танк, що дістанеться тому хлопчикові, який зможе не потрапити на очі наглядачам). Він зробив усе, щоб син повірив у гру й залишився живий, ховаючись у бараку.

Перегляд відеоматеріалу.

Кінофільм «Життя прекрасне» (трейлер)

Відео 7 [***https://www.youtube.com/watch?v=Hpr_VKYNeT8***](https://www.youtube.com/watch?v=Hpr_VKYNeT8)

Національно своєрідне **індійське кіно**, яке ще називають **Боллівуд** (розташований у мегаполісі Мумбаї), належить до світових кіноіндустрій, яка за щорічною кількістю знятих стрічок випереджає Голлівуд. Сюжети кінокартин нагадують «боллівудські блокбастери»: романтична історія часто розгортається на тлі кримінальних сутичок. Індійській школі притаманна прикметна риса — фільми просякнуті музикою, піснями й танцями. Отже, практично кожний з них можна вважати мюзиклом.

«Батьком» індійського кіно вважають режисера **Раджа Капура**, автора фільму «Бродяга». До класики індійського кіно належать «Зіта і Гіта», «Помста і закон», «Салям, Бомбей!», «Мене звати Кхан».

Перегляд відеоматеріалу. Індійське кіно.

Відео 8 [***https://www.youtube.com/watch?v=2UDRMem1bvQ***](https://www.youtube.com/watch?v=2UDRMem1bvQ)

На стиль **японського кінематографа** вплинули традиції національного театру. Багатьом стрічкам притаманні приглушені емоції, лаконізм кінозасобів, споглядальність. Поширення набули жанри історичної і сімейної драми. Головний герой історичних стрічок — сміливий самурай, готовий до самопожертви. У сімейних історіях показано життя японської родини, взаємини батьків і дітей.

Європейці відкрили японське кіномистецтво, коли сповнена філософського смислу стрічка **«Расьомон»** одного із найвизначніших майстрів японського кіно **Акіри Куросави** отримала Гран-прі Венеціанського фестивалю, а згодом і «Оскар».

Картини режисера **«Сім самураїв»** і **«Охоронець»** мали різні римейки (наприклад, вестерн «Чудова сімка» реж. Дж. Стерджеса). Багаторічне співробітництво режисера з актором **Тосіро Міфуне** принесло обом митцям міжнародне визнання.

Перегляд відеоматеріалу. «Сім самураїв»

Відео 9 [***https://drive.google.com/file/d/1P7OZBdrWGwm9E9NcVM9e7lSLpoemdCk_/view?usp=sharing***](https://drive.google.com/file/d/1P7OZBdrWGwm9E9NcVM9e7lSLpoemdCk_/view?usp=sharing)

В Японії набуло неймовірної популярності **аніме**. Цілі телесеріали створюють для дітей, підлітків, але частіше для дорослих.

Японським Діснеєм і «королем аніме» називають **Тедзуку Осаму**. Він започаткував стиль зображення типових образів: позитивних героїв, веселих і доброзичливих, він малював зі збільшеними променистими очима, а негативних — зі звуженими, схожими на очі хижого птаха або лисиці.

Перегляд відеоматеріалу. Аніме

Відео 10 [***https://www.youtube.com/watch?v=zBh5d5E1cWU***](https://www.youtube.com/watch?v=zBh5d5E1cWU)

Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.

* Визначте основні риси французького кіно
* Назвіть відомі імена французької школи кінематографа
* В чому особливість італійського кіно?
* Який із фільмів індійського чи японського кіно ви маєте бажання переглянути?
* Порівняйте мультфільми В. Діснея та японське аніме

Домашнє завдання.

* За бажання перегляньте в мережі Інтернет один із фільмів, представлених на уроці
* Творчє завдання (на вибір):

1) створіть кросворд «Школи кінематографа» за змістом конспекту;

2) намалюйте постер до улюбленого європейського фільму;

3) напишіть рецензію на будь-який фільм із представлених на уроці.

Зворотний зв’язок із вчителем: HUMAN, електронна адреса – zhannaandreeva95@ukr.net