

ИВАН ГАМЗИН

ИГОРЬ МАНН

СМОТРИ!

КАК НАУЧИТЬСЯ
РАЗБИРАТЬСЯ В КИНО
И СМОТРЕТЬ ЕГО
ПРАВИЛЬНО

Игорь Манн

**Смотри! Как научиться
разбираться в кино и
смотреть его правильно**

«PushBooks»

2023

УДК 791.43.03

ББК 99.1

Манн И. Б.

Смотри! Как научиться разбираться в кино и смотреть его правильно / И. Б. Манн — «PushBooks», 2023

ISBN 978-5-906084-58-3

Это книга про кино. Вернее, про то, как смотреть кино. И что именно стоит смотреть. И главное – зачем. Она будет интересна и тем, кто без труда отличит творения Феллини от шедевров Антониони, и тем, кто предпочитает только легкие сериалы, и даже тем, кто смотрит фильмы крайне редко и каждый раз испытывает муки выбора, поскольку в кино не разбирается. «Надеюсь, что получился легкий, увлекательный сборник советов для тех, кто не хочет заблудиться в мире кино, желает узнать, куда идти и что смотреть, и не намерен тратить время на долгий поиск в интернете. Больше всего я горжусь нашими приложениями, где мы постарались объять необъятное и вспомнить все лучшее кино, которое смотрели», представляет книгу один из авторов, историк кино и рецензент Иван Гамзин. Прочитав книгу, вы поймете, как делалось и делается кино, начнете разбираться в жанрах и течениях, узнаете о вкладе в кинематограф великих режиссеров и научитесь оценивать фильмы как знаток, а также без проблем отличать ребут от ремейка, а сиквел – от спин-оффа. Помимо удовольствия, которое эти знания доставят лично вам, вы еще и сможете блеснуть ими в любой, даже самой рафинированной компании и заслужить репутацию знатока кино. Читайте – и смотрите хорошее кино!

УДК 791.43.03

ББК 99.1

ISBN 978-5-906084-58-3

© Манн И. Б., 2023

© PushBooks, 2023

Содержание

11 причин прочесть эту книгу	7
Предисловие Насти Четвериковой	8
Предисловие Романа Тарасенко	9
Вступление Ивана Гамзина	10
Вступление Игоря Манна	12
Часть 1. Разбираемся	13
1. Почему мы любим кино	13
2. Зачем смотреть?	17
3. Как делают кино	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Иван Гамзин, Игорь Манн

Смотри! Как научиться разбираться в кино и смотреть его правильно

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Гамзин И.И., Манн И.Б., 2023

© Оформление. ООО «Книгиум», 2023

* * *

11 причин прочесть эту книгу

1. Вы сможете получать больше удовольствия от просмотра фильмов и сериалов.
2. Вы станете большим знатоком кино.
3. Вы начнете разбираться в истории кино.
4. Вы сможете поразить собеседников фактами о кино, которые они точно не знают.
5. Вы научитесь выбирать фильмы правильно.
6. Вы научитесь смотреть фильмы правильно дома.
7. Вы научитесь смотреть фильмы правильно в кинотеатре.
8. Вы сможете сравнить ваши списки любимых фильмов с нашими.
9. Вы узнаете, как найти свое кино.
10. Вы полюбите кино так, как любим его мы.
11. И наконец, вы сможете разговаривать о кино с другими людьми почти как профессионал.

Предисловие Насти Четвериковой

- Что посмотрим сегодня?
- Не знаю, а чего хочется?
- Что-то умное, но легкое, красивое, но не занудное.
- М-м-м, посмотрел обзоры – ничего нет такого. Может, триллер?
- ОМГ, только не это.

Примерно такой диалог у нас с мужем происходит каждую божью неделю, когда мы решаем глянуть кинчик. Это как вопрос «Что приготовить?» – насущно, но каждый раз бесяче.

Но однажды я решила выйти из этого порочного круга и расширить свои познания в кино, чтобы не мучиться с выбором. И тут находятся Иван с Игорем и их проект «Смотри!». И мне наконец-то открывается мир кино.

Мне всегда казалось, что я секу фишку, но там столько всего!!! Ух!

В общем, после прочтения данной книги я могу сказать, что из просто «что посмотреть» кино превратилось в увлечение. Главная фишка этой книги в том, что тебе становится мало просто смотреть, хочется разбираться, анализировать и говорить о кино.

Может, киноclub создать, а?

Рекомендую к изучению, увлечению, развлечению.

НАСТЯ ЧЕТВЕРИКОВА,

культуролог, музыковед, лектор, автор подкаста и книги «Искусство для пацанчиков»

Предисловие Романа Тарасенко

Я – киноман. Обожаю кино во всех его проявлениях. Смакую эпизоды (раз сто пересматривал фрагмент из «Джанго освобожденный» где Леонардо ДиКаприо разбивает стакан и на долю секунды выходит из роли из-за раны, но продолжает монолог и это так круто смотрится). А о моих любимых режиссерах – Вонге Карвае, Паоло Соррентино, Эмире Кустурице и Дени Вильнев – я могу говорить часами.

Но вот чего я никогда не делал, так это не читал книг о кино. А зря!

Я думал, что круто разбираюсь в кино, но Игорь и Иван показали мне книгой «Смотри!» насколько это сложный и огромный пласт культуры, бизнеса да и смыслов в целом.

Благодаря книге у меня теперь не будет споров с друзьями: где ребут, а где ремейк, где сиквел, а где спин-офф. Книга поглотила мое внимание с криком Вильгельма (прочитав, вы все поймете).

Книгу горячо рекомендую! Но, пожалуйста, читайте ее не с конца, где собраны лучшие фильмы, а последовательно. Так будет понятно, почему подборка именно такая. Но еще важнее смотреть эти фильмы и обсуждать с друзьями и близкими. Так эта книга выведет вас на качественно другой уровень просмотра.

РОМАН ТАРАСЕНКО,

маркетолог звезд и брендов, автор YouTube-канала с полезными интервью

Вступление Ивана Гамзина

Я историк кино и уже более 10 лет пишу о премьерах.

По роду деятельности мне приходится отвечать на комментарии, что «кино – пустая трата времени» и вообще, «зачем читать рецензии, если нужно просто смотреть и получать удовольствие».

Постараюсь ответить.

Почему кино – это хорошо?

Думаю, многие видели спецэпизод «Друзей» с воссоединением актеров.

Ведущий брал интервью у тысяч зрителей, и те благодарили создателей культового сериала, многим он помог в самые сложные моменты их жизни.

Искусство становится нашим другом. Хороший фильм дает знания, вдохновение и «волшебный пинок» побуждающий к действию. Он делает окружающий мир интереснее, а жизнь – ценнее.

Мы узнаем себя и становимся лучше. Получаем яркие эмоции, необходимые для перезагрузки, проживаем вместе с героями сотни жизней, находим ответы на жизненно важные вопросы...

Почему рецензии и кинокритика – это хорошо?

На одном только «Кинопоиске» ключевом русскоязычном интернет-сервисе о кино, зарегистрировано более 25 000 фильмов и сериалов с рейтингом выше среднего.

Каждый месяц к ним добавляется еще 100+ новинок.

И ведь даже этот рейтинг – далеко не гарантия, что вы проведете время не зря.

Лишь пятая его часть в лучшем случае достойна просмотра.

Это 5000 картин.

Средний человек в месяц смотрит три-четыре фильма, это 30–50 фильмов в год.

Такими темпами все хорошее кино (уже снятое!) можно посмотреть примерно за 100 лет.

Выбрать нужный вариант, дать необходимый бэкграунд, лучше разобраться в увиденном и помогают кинокритики.

Это как с путеводителями. Да, вы и сами сможете найти главную площадь нового для себя города в путешествии. Но без хорошего гида страну вы не узнаете.

Почему «Смотри!» – это хорошо?

Для меня важно, чтобы кино заряжало позитивной энергией.

На страницах данной книги я постараюсь донести эту энергию до вас, показать, как извлекать ее из фильмов и наполнять ею свою жизнь.

Мы старались создать отличную книгу для новичков в кино, которая мотивирует читателя на дальнейшие исследования.

Здесь собраны материалы о съемках, экскурс в историю, терминология, любопытные детали о киноиндустрии.

Надеюсь, что получился легкий, увлекательный сборник советов для тех, кто не хочет заблудиться в мире кино, желает узнать, куда идти и что смотреть, и не намерен тратить время на долгий поиск в интернете.

Больше всего я горжусь нашими приложениями, где мы постарались объять необъятное и вспомнить все лучшее кино, которое смотрели.

Надеюсь, через пару лет мы выпустим вторую часть книги, в которой расскажем об элементах киноязыка, различных художественных приемах и клише, поговорим о драматургии и технических фишках (почему, например, используется та или иная камера), затронем авторское кино и менее популярные жанры.

Если ждать продолжения невтерпех, пишите мне, я организую тематические лекции:)

Мне нравится смотреть хорошее кино, читать и рассказывать о нем людям.

У вас бывало так, что чувствуешь многое, но поделиться своими эмоциями не получается?

Сказать что-то внятное про тот или иной фильм, не ограничиваясь рекомендацией «смотри / не смотри» поначалу сложно.

Замечать важные детали, разбираться в себе и своих мыслях, искать причины своего отношения к тому или иному действию героя, уметь объяснить и обосновать свою точку зрения, подкрепив ее аргументами, – полезно.

Это и самодисциплина, и хорошая тренировка, и помогает в жизни.

Надеюсь, мы научим вас этому навыку и поможем взять от кино больше, нежели просто приятный досуг после работы.

Хочется разрушить стереотипы, связанные с оценкой кино и мешающие адекватно воспринимать тот или иной фильм. Любителям скучны авторские малобюджетные картины, профессионалы снобистски относятся к мейнстриму.

Везде есть свои плюсы и минусы, но отказываться от одного из направлений значит лишать себя удовольствия и знаний.

Главное – суметь рассмотреть достоинства и с пониманием отнестись к недостаткам, тогда вы сможете получить от кино максимум.

Я стремлюсь показать, что из каждого фильма можно взять что-то полезное.

Одно время кино было моим хобби, потом стало призванием. Я окончил школу кино, курс по истории кино Антона Долина, но очень долго не мог решиться заниматься им профессионально. Помогло пари с другом на 1 000 000 рублей.

Мы поспорили, что мне удастся набрать 50 000 подписчиков в соцсетях за полгода. Удалось:)

Это пари круто изменило мою жизнь. В процессе работы я наткнулся на первоапрельский пост от Игоря Манна про создание книги «Смотри!».

Хоть это и был розыгрыш, я остался убежден, что такая книга действительно будет интересна читателям.

Спустя какое-то время Игорь написал мне, что «Смотри!» и правда может появиться, и пригласил меня стать ее соавтором. Так благодаря одному пари и одной шутке появилась данная книга.

В ней мы собрали много интересных фактов, лайфхаков и мыслей.

Я люблю кино. И верю, что «Смотри!» и вам поможет сильнее его полюбить.

Приятного чтения!

Вступление Игоря Манна

Все началось как шутка.

Первого апреля 2021 года в своем инстаграме я написал, что после успеха книги «Читай!» берусь за написание книги «Смотри!».

Мои подписчики мне поверили – многие написали, что идея классная и они ждут книгу.

А как им было не поверить мне? Я смотрю много фильмов и сериалов, хорошие (а их мало в общем потоке выходящего) часто рекомендую и в своих выступлениях, и в своих соцсетях (сначала Twitter, потом Instagram).

Первое апреля прошло, и про шутку я забыл.

Когда меня спрашивали о книге «Смотри!» я отшучивался: «Первое апреля, никому не верь!»

Но когда директор издательства «Книгиум» Елена Чуланова на одной из наших встреч сказала, что каждую неделю получает по несколько аналогичных запросов, я понял, что дошутился.

Просят.

Надо делать.

Чтобы сделать книгу лучше, я воспользовался старым трюком – пригласил соавтора.

С Иваном Гамзиным я познакомился в инстаграме – он публиковал там отличные рецензии, и наши вкусы в части кино совпадали.

Я предложил Ивану написать книгу – и ура, мы совпали и здесь.

Мы разделили главы по интересам (признаюсь: то, что для меня хобби, профессия для Ивана, и его глав больше).

Каждый написал свои, а потом мы собрали книгу и вычитали ее несколько раз.

И спасибо нашим рецензентам – они помогли сделать нашу книгу еще лучше.

Я уверен, книга получилась долгоиграющей.

Да, новые фильмы, мультфильмы и сериалы появляются каждый год тысячами, но, как вы увидите в Приложениях, новые фильмы редко попадают в список лучших.

Я завидую тому, кто с нашей помощью откроет для себя новые фильмы и сериалы – и получит удовольствие от чтения и дальнейшего правильного просмотра.

Хорошего чтения и приятного просмотра!

Спасибо моей жене Екатерине.

Спасибо семье.

Спасибо друзьям и коллегам.

Вы столько лет терпите, не закатываете глаза и поддерживаете мои разговоры о кино.

Без вас я бы не понял, что это мое.

Спасибо Игорю за предложение написать книгу вместе.

Будто письмо из Хогвартса получил!:)

ИВАН ГАМЗИН

Спасибо кино за то, что помогает отвлечься и вдохновиться.

И тем людям, которые к этому причастны. В частности, Ивану (Хогвартсы не случайны:)).

ИГОРЬ МАНН

Часть 1. Разбираемся

1. Почему мы любим кино

Кино – один из самых молодых видов искусства. Оно появилось в 1895 году.

За это время оно прошло путь от ярмарочного развлечения, которое презентовали в подвале парижского кафе, до одной из самых влиятельных составляющих современной жизни.

Как это случилось?

1. Кино универсально

Оно совмещает максимальное количество художественных приемов, недоступных другим видам искусства.

Хорошая книга ложится в основу сценария.

Актеры играют театрализованное представление.

Музыка становится саундтреком.

Хороший оператор всегда художник...

Возьмем роман Марио Пьюзо «Крестный отец». Фильм помимо отличного сюжета может предложить зрителю блистательную игру Марлона Брандо и Аль Пачино, музыку Нино Рота, атмосферные костюмы и виды Нью-Йорка и Сицилии... Кино объединяет различные виды искусства и задействует почти все наши органы чувств.

В последнее время лишь компьютерные игры могут потягаться с кинематографом в универсальности. У них есть преимущество: они интерактивны, поэтому могут со временем стать популярнее кино (но кино и здесь пытается отыгаться).

2. Кино легкодоступно

Это вид искусства, ориентированный на тиражируемость и массовое признание.

Сравните количество картинных галерей, библиотек и кинотеатров в городе-миллионнике.

Даже в городе с десятком тысяч жителей есть кинотеатр.

В отличие от театра, кино не требует личного присутствия. Его можно посмотреть дома или в дороге.

3. Кино – это недорого

Кино доступно за небольшие деньги или даже бесплатно. Билеты на концерт, аншлаговый спектакль или долгожданную выставку обходятся в разы дороже.

Для просмотра не потребуется навороченное оборудование – достаточно компьютера, телевизора или даже смартфона!

Кино – это простой способ отвлечься от серых будней.

Разумеется, кино не заменит впечатлений, полученных, например, от путешествий, но при этом займет куда меньше времени и денег.

Даже не имея возможности ездить по миру, с помощью кино вы можете посмотреть мир вместе с героями картин «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Вокруг света за 80 дней» или «Путешествие Гектора в поисках счастья»...

Многие люди, приезжая в разные города мира (Париж, Нью-Йорк, Лондон...), в первую очередь узнают их по просмотренным кинофильмам.

А не самые популярные изначально локации после съемок нередко становятся центром притяжения туристов, как, например, Новая Зеландия после выхода «Властелина колец» Тунис, где Джордж Лукас частично снимал «Звездные войны» или штат Вашингтон в США, места неподалеку от Сиэтла, ставшие прообразом городка Твин Пикс из одноименного сериала...

4. Кино – это просто и понятно

Да, конечно, есть и непростое для восприятия кино, существуют замечательные авторы Андрей Тарковский, Михаэль Ханеке и Пол Томас Андерсон. Но такое кино смотрит не очень много людей (а жаль).

А вот легкие комедии, крепкие боевики, слезоточивые мелодрамы популярны во всем мире, поскольку не требуют большого кинобэкграунда, принося удовольствие зрителю.

В большинстве случаев, чтобы смотреть и понимать кино, не нужно специальных знаний и навыков, трудозатрат. Даже не нужно уметь читать:)

Мы лично так не считаем, но многим определенные книги кажутся сложными и скучными. А вот когда их экранизируют, появляются простота, динамика, более захватывающий сюжет, новые повороты и новые герои. Это привлекает большое количество почитателей.

Вот сколько киноверсий «Трех мушкетеров» вы знаете? Мы – точно не меньше десяти... А сколько Анн Карениных, Шерлоков Холмсов и графов Дракул?

И многие экранизации прекрасны по-своему.

Для того чтобы заняться чем-то полезным для тела, например спортом, потребуется немало самодисциплины. А вот при просмотре кино она нужна лишь чтобы вовремя остановиться при просмотре очередной серии очередного сезона очередного сериала:)

5. Кино зрелищно

Студии используют передовые технологии и компьютерные спецэффекты, лучших режиссеров и актеров, чтобы продемонстрировать нечто, чего зритель никогда не видел. В киноиндустрии постоянно совершаются технологические прорывы – вспомните, какой восторг зрители испытывали на просмотре «Аватара».

Кинотеатры поддерживают нужные эффекты кино: современные системы звука, огромные экраны (IMAX высотой с пятиэтажный дом), 3D-эффекты, атмосфера развлечений...

Создание, например, блокбастера – это много-многомиллионные затраты и работа нескольких сотен, порой и тысяч людей, которые в течение нескольких недель, месяцев и даже лет (а иногда и десятилетия) вовлечены в производство и маркетинг фильма.

Уверены, вы не знали, что производство фильма 1997 года «Титаник» стоило дороже, чем строительство одноименного корабля: 200 млн долларов против 7,5 млн долларов (что с учетом инфляции в 1997 году составило бы «всего» (150 млн долларов).

Книги оживают благодаря вашему воображению и опыту. Кино усиливает их, часто заманивает фанатов книг – ведь всем интересно посмотреть, как экранизировали их любимое произведение. А вот обратная история встречается реже: если зритель сначала посмотрел фильм, ему зачастую неинтересно читать первоисточник.

Иван: А зря! Я сначала посмотрел две телеверсии «Войны и мира» а уже после решил на осознанное прочтение романа. Не увидев их, пожалуй, так и не решил бы.

Так что кино и книги могут выступать в связке (это пасхалочка для книги «Читай!»).

6. Кино разнообразно

Существует огромное количество жанров и их комбинаций, на любой вкус.

Фильмы позволяют пережить практически любую эмоцию, получить знания и вдохновиться.

Кино сегодня – это учитель, тренер, приятель и, поскольку оно обладает сильнейшим терапевтическим эффектом, даже врач.

Зачем смотреть кино и чему оно может научить, мы еще разберем в отдельных главах.

7. Кино как виш리스트 (список хотелок) – отличный мотиватор!

Фильмы отражают жизнь. Но как правило, они демонстрируют улучшенную версию жизни. Ведь нам часто хочется, чтобы «как в кино»...

Привлекательные актеры, живописные пейзажи, красивая жизнь...

Вдохновляет, когда герой в нужный момент находит идеальный ответ, встречает девушку мечты, справляется со своими сложностями, достигает своих целей... Масштаб проблем, их разрешение самыми невероятными способами подкупают даже трезвомыслящего зрителя.

8. Кино лучше рекламируют

Бюджет на продвижение фильма может быть сопоставим с бюджетом на производство и даже превышать его. А это порой десятки и сотни миллионов долларов!

Например, в 1999 году вышел фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». 22 000 долларов стоил сам фильм, и 25 000 000 долларов – маркетинг!

Киностудии идут на всяческие уловки для привлечения зрителей в кинотеатры: выпускают тизеры, трейлеры, делают фирменный мерч, запускают обсуждение в социальных сетях и на телешоу, продумывают скандальные пиар-кампании, везут главных звезд в тур рекламировать премьеру, устраивают закрытые показы и предпоказы...

Кино повсюду: его реклама смотрит на нас с рекламных щитов, звучит на радио, крутится в телевизоре. Еще до выхода в интернете разгораются жаркие дискуссии, где фанаты обсуждают фильм, критикуют выбор актеров и строят предположения о сюжете.

Разумеется, все это делается в первую очередь для того, чтобы эти затраты с лихвой отбить.

Показательна ситуация с фильмом «Человек-паук: Нет пути домой» когда авторы долгое время держали в тайне появление нескольких ключевых персонажей, лишь намекая на их появление. Трейлер фильма посмотрело более 70 млн человек. Как результат – картина попала в десятку самых кассовых фильмов всех времен с выручкой 1,8 млрд долларов.

Для создания театральной постановки или выпуска книги потребуется куда меньше ресурсов, да и выходят они с меньшей помпой (если это не заключительная книга про Гарри Поттера, но это скорее исключение из правила).

Кино обладает свойством эксклюзива, ведь очередную премьеру можно видеть на большом экране всего несколько недель, а, например, картины и скульптуры из музея никуда «не убегут» и создается ложное ощущение, что в «музей-то мы всегда успеем»...

В киноиндустрии США 1920-х годов работали поистине гениальные бизнесмены и провидцы, которые разглядели в ярмарочном развлечении огромный источник прибыли. Они первыми построили Голливуд – киноимперию, которая до сих пор остается самой влиятельной в мире.

Кинематографу уже больше 100 лет создают образ идеального досуга, отличного свидания и времяпрепровождения с семьей и друзьями.

И в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится.

9. Кино дружелюбно

Смотреть кино удобно.

Можно включить и выключить в любой момент, смотреть частями или целиком.

Можно смотреть на разных языках, с субтитрами и без.

Можно смотреть на перемотке – а можно с первого кадра до последнего (некоторые фильмы и студии научили нас тому, что после окончания картины, кроме титров, еще могут показать микросюжет или даже два, намекающие на продолжение, или ролик о съемках фильма, или неудачные дубли)...

Можно сидеть на мягком диване, а можно одновременно с просмотром заниматься спортом или домашними делами.

С кино мы экономим время и силы.

Чтобы представить, как выглядит Прованс, надо прочитать несколько книг, посмотреть много фотографий. Или насладиться «Хорошим годом» Ридли Скотта.

Кинотеатры закупают удобные кресла, ставят игровые автоматы, продают еду и напитки, размещают кинозалы в торговых центрах, чтобы заинтересовать как можно большее количество людей.

Иван: Я, если честно, еду в кинозалах не очень одобряю, но понимаю, почему она многим так нравится, особенно детям. Это еще один инструмент, которым киноделы привлекают зрителей. Но хорошо, что в концертный зал с попкорном пока не пускают:)

10. Кино – источник заработка, самореализации, хобби

Особенно в наше время, когда создание фильма наконец-то может обойтись недорого, а для съемок достаточно иметь продвинутый смартфон. Именно так появились картина «Не в себе» Стивена Содерберга или пятичасовой фильм «Эрмитаж» Аксины Гог, снятый одним дублем!

Один из самых простых и базовых советов. Если вы хотите разбираться в кино, попробуйте снять собственный, хотя бы короткометражный проект. Так вы поймете всю сложность и особенности создания фильма.

Сейчас существует множество приложений для съемки и монтажа собственного фильма, нужно лишь придумать интересный сюжет.

Примеры кинозвезд и успешных кинорежиссеров, начинавших с таких любительских фильмов, доказывают, что все возможно.

Кино полезно в социальной жизни: это и тема для разговора, чтобы найти новых друзей, и способ блеснуть своими знаниями, проявить осведомленность.

Кино – не просто еще один популярный вид искусства, оно оказывает огромное влияние на нашу жизнь.

Индустрия кино обладает мощнейшими инструментами, которыми может воздействовать на человечество: отражать и порой искажать определенные смыслы, формируя у зрителя мнения по тому или иному поводу, будь то отношения между людьми, мировая история или жизненные ориентиры.

Поэтому так важно уметь разбираться в нем, тренировать и развивать в себе умение анализировать увиденное.

2. Зачем смотреть?

Зачем мы смотрим фильмы? Если коротко, есть несколько причин.

1. Отвлечься
 2. Социализироваться
 3. Вместе провести время
 4. Научиться
 5. Испытать эмоцию
 6. Убить время
 7. Получить время
- Теперь детальнее.

1. Отвлечься

Иногда фильм нам нужен, чтобы отвлечься от чего-то, переключить/отключить мысли, психологически восстановиться, изменить/улучшить внутреннее состояние.

2. Социализироваться

Мы ходим в кинотеатры с друзьями или проводим вечером время с любимым человеком/семьей перед экраном.

Кино – отличный повод как для дружеских встреч, так и для романтических. Сколько первых поцелуев было в кино:)

3. Вместе провести время

Кино помогает создавать совместные ценные моменты жизни. «Сходим вместе в кино?» – думаем, каждый наш читатель говорил или слышал эту фразу:)

Игорь: У меня есть традиция: когда есть хороший фильм, мы с женой в субботу устраиваем киноужин. Готовим, а потом едим и смотрим – сочетаем приятное с приятным:)

Бывает, приглашаем гостей и киноужинаем с ними.

4. Научиться

Игорь: Меня часто спрашивают: «Какие фильмы посмотреть маркетологу (или продавцу)?»

Многие бизнес-тренеры в своих блогах или социальных сетях рекомендуют авторские подборки фильмов про сервис, продажи, управление, самомотивацию, преодоление или маркетинг.

Кино – не только развлекатель и отвлекатель, но и учитель.

5. Испытать эмоцию и получить удовольствие

Посмеяться. Поплакать. Сопереживать. Испугаться. Насладиться эстетикой... Когда смотришь фильмы, можно испытать много эмоций – и иногда сразу несколько одновременно.

Есть даже отдельное направление арт-терапии – кинотерапия. И специалисты могут порекомендовать вам посмотреть определенную подборку фильмов.

6. Убить время

Бывает, что мы смотрим фильм, чтобы просто убить время – например, в очереди, когда мы лежим в кровати во время болезни, в долгой поездке (метро, поезд, машина – пассажиром, конечно) или в самолете.

Лайфхак: готовьте фильмы/сериалы для просмотра перед долгим перелетом, такие, чтобы прямо от взлета до посадки на одном дыхании!

7. Получить время

Поставить мультфильм ребенку/детям – один из самых простых и надежных способов у родителей получить время для себя любимых.

Пожалуй, ничто не держит ребенка занятым так долго – можно успеть многое!)
А ради чего смотрите кино вы?

3. Как делают кино

Современное кино создается для двух целей: это либо бизнес, либо искусство (редко, но порой у фильма получается и то и другое).

В первом случае основная задача – принести прибыль, поэтому неудивительно, что главным человеком на съемочной площадке такого фильма становится продюсер (именно он, к слову, получает премию «Оскар» за лучший фильм года).

Такое кино делается по типовым схемам с понятным контекстом и художественными приемами. Продюсер управляет денежными потоками:

– составляет смету и ищет финансирование (а иногда и сам является основным инвестором);

– контролирует расходование средств;

– «продает» фильм дистрибьюторам и зрителям.

В его задачи входит изучение сценариев и поиск режиссера, договоренности с киностудией и съемочной группой, руководство маркетинговой кампанией.

Во втором случае фильм поднимает важные жизненные вопросы и создает нечто уникальное, показывая ту или иную проблему с оригинальной точки зрения. Такое кино считается авторским, и главным на площадке подобного кино является режиссер.

Но вне зависимости от целей, найдя интересный проект, продюсер или режиссер организуют производство, которое можно разбить на три-четыре важных этапа.

Пре-продакшн (pre-production)

Иногда выделяют предподготовительный и просто подготовительный периоды.

Подготовка к съемкам занимает от пары месяцев до нескольких лет в зависимости от масштаба будущего фильма.

Чем тщательнее все продумано, тем легче, дешевле и быстрее пройдут сами съемки. В рамках пре-продакшна:

ищется финансирование

Продюсеры составляют смету всех расходов и привлекают необходимый для съемок бюджет.

Фильм может искать финансирование не один год. Деньги выделяют киностудии из собственных и заемных средств, иногда кино спонсируется государством.

На сегодня самыми дорогостоящими фильмами являются кинокомиксы «Лига справедливости Зака Снайдера» с бюджетом 370 млн долларов и «Мстители: Финал» с бюджетом 356 млн долларов. И это без учета стоимости рекламных кампаний!

выбирается съемочная группа

Чем масштабнее фильм, тем, как правило, больше людей задействовано в его производстве.

Иногда один человек выполняет сразу несколько функций на съемках. Джеки Чан даже установил рекорд, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса: в создании фильма «Доспехи Бога – 3: Миссия Зодиак» он поучаствовал как актер, режиссер, продюсер, боевой хореограф, композитор и даже ответственный за питание съемочной группы...

Режиссер и актеры работают за фиксированный гонорар, но иногда получают процент от кассовых сборов фильма. Так, Киану Ривз заработал свыше 200 млн долларов за трилогию «Матрица» а режиссер Джеймс Кэмерон – более 350 млн долларов за «Аватар».

Мэтт Дэймон считается главным «неудачником» мира кино, поскольку отказался сниматься в том же «Аватаре» хотя ему предлагали 10 % кассовых сборов (что составило бы 270 млн долларов).

Иногда роли в сценарии пишутся с прицелом на определенного актера. Например, Эльдар Рязанов видел в «Служебном романе» исключительно Алису Фрейндлих, без которой фильм, как он говорил, не мог состояться.

Но чаще для подбора ключевых героев организуется кастинг, где актеров просят сыграть часть сцен будущего фильма. Этот процесс может занимать значительное время: например, на роль главного героя в австралийском фильме «Лев» пробовалось 4000 претендентов.

По итогу прослушивания неизвестный артист может проснуться популярным во всем мире. Это произошло с Мэлом Гибсоном, случайно попавшим на кастинг «Безумного Макса».

Для выполнения опасных трюков приглашают специально обученных каскадеров, и порой они становятся настоящими звездами, как было с тем же Джеки Чаном.

дорабатывается сценарий

Объем сценария полнометражного фильма составляет 100–120 страниц А4.

Изначально пишутся драфты, то есть черновые наброски. В процессе съемок они могут правиться десятки раз, учитывая все новые комментарии продюсеров, режиссеров и актеров.

Иногда сюжет меняется до неузнаваемости. Например, «Маска» задумывалась как хоррор в духе оригинального комикса, но в итоге стала эксцентричной комедией с Джимом Керри.

А случается так, что работу над картиной и вовсе начинают без готового сценария. Так, в «Касабланке» многие реплики героев придуманы по ходу съемок, а финал у истории появился только под конец. То же было и с отечественной «Кавказской пленницей» сперва состоявшей из двух новелл. Леонид Гайдай поощрял экспромты и сочинял шутки вместе с актерами прямо на площадке, а от второй новеллы про поиски йети в горах и вовсе решил отказаться.

Сценарий большинства фильмов имеет так называемую трехактную структуру, которая делает кино понятным и комфортным для восприятия.

Такой подход использовали еще в древнегреческих театрах, но окончательно понятие сформировалось в 80-х годах XX века в книгах Сида Филда.

Первый акт – экспозиция и завязка, занимает первые 15–30 минут фильма. Зритель знакомится с персонажами и миром героев. Первый акт завершается поворотной точкой – иницированием конфликта между героем и антагонистом.

Второй акт – конфронтация и развитие сюжета, основная часть фильма. Раскрываются второстепенные персонажи, конфликт накаляется. В середине акта происходит событие, которое окончательно меняет героя, а в конце он терпит сокрушительное поражение, после которого зрителю кажется, что «все пропало».

Третий акт – это оставшиеся 15–30 минут фильма, когда герой собирается с силами и происходит кульминация – окончательное разрешение конфликта и развязка.

Так, в фильме «Гладиатор» (2000) в первом акте генерал Римской империи Максимус побеждает в очередном сражении и планирует отправиться домой к семье. Все меняется, когда сын действующего императора Коммод организует государственный переворот.

Во втором акте Максимус попадает в рабство, становится гладиатором, прибывает в Рим и планирует свергнуть Коммода. Акт завершается неудачной попыткой бегства и смертью части персонажей.

Третий акт – решающий поединок Максимуса и Коммода в Колизее.

решаются организационные и другие вопросы

Режиссер вместе со сценаристами и операторами делают раскадровку сценария, рисуют и прописывают каждую сцену, составляется детальный план съемок.

Актеры проводят читку сценария и необходимые репетиции, готовятся к роли.

Роберт де Ниро, например, для «Крестного отца – 2» в течение четырех месяцев тренировал местный акцент на Сицилии.

Хит Леджер для создания образа Джокера из «Темного рыцаря» на месяц закрылся в номере отеля, где создавал своего персонажа, работал над повадками и тембром голоса.

Энтони Хопкинс изучал дела серийных убийц и посещал тюрьмы, чтобы лучше воплотить образ Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят».

Кристиан Бэйл для роли в фильме «Машинист» сбросил вес с 81 до 55 кг, а потом всего за несколько недель набрал 31 кг для «Бэтмен: Начало».

На этом этапе необходимо обеспечить нужное оборудование, построить декорации, сшить костюмы, договориться со всеми участниками съемочной группы.

Подбираются нужные локации. Иногда для съемок используют целые районы крупных городов, на согласование уходят месяцы. Например, для съемок 30-секундной сцены «Ванильного неба» с Томом Крузом на три часа была перекрыта Таймс-сквер, это обошлось создателям в 1 млн долларов.

Съемочная группа трилогии «Властелин колец» насчитывала более 3000 человек (и это не считая актеров массовых сцен). Было сделано почти 50 000 элементов доспехов, 19 000 костюмов и более 1800 ног хоббитов. Совместно с новозеландской армией был построен целый городок Хоббитон. Дома были покрыты «живыми изгородями» специально были высажены деревья. Съемки начались лишь спустя год, чтобы декорация выглядела натурально (будете в Новой Зеландии – обязательно посетите это место!).

Все перечисленные моменты пре-продакшна взаимосвязаны и часто решаются одновременно.

После того как наконец все готово, съемочная группа переходит ко второму этапу.

Продакшн (production)

Непосредственно съемочный процесс.

В российском кино есть традиция. В начале съемок режиссер разбивает тарелку, на которой маркером написаны имена участников киногоруппы, о штатив камеры.

Чем больше осколков – тем успешнее будет фильм.

Как правило, продакшн – самая затратная часть создания фильма, поэтому ее стараются закончить как можно быстрее.

Аренда оборудования и локаций, привлечение большого количества людей к съемкам обходится дорого, поэтому бездействие на площадке недопустимо. Спешка, к слову, часто является причиной, по которой мы видим столько ляпов в том или ином фильме.

Думаем, каждый замечал несостыковки в сюжете, анахронизмы и очевидные промахи при демонстрации каких-то известных событий или быта определенной категории людей.

Мы, как и любой российский зритель, каждый раз удивляемся неосведомленности голливудских киноделов, отображающих жизнь в России.

Например, в фильме «Железный человек – 2» Микки Рурк, играющий ученого, смотрит российскую новостную программу «Теперь» (так, видимо, перевели «Сегодня»).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.