

Содержание:

image not found or type unknown

1. Введение

Каждое поколение рождает своих кумиров, как в политике, так и в искусстве, и музыке, но не стоит забывать о кино. Кино соединяет в себе слово, действие, музыку, звук, свет, живопись, актёрское и режиссёрское искусство, технические достижения. Кино обладает необыкновенным свойством свободного перемещения по эпохам и странам. Оно является всемирным достоянием, проникает во все части планеты, а в центре этого стоит режиссёр. Но кто такой

режиссёр? Кинорежиссёр — одна из основных профессий в искусстве кино, руководящий участник процесса создания фильма, отвечающий за художественную и сценическую составляющие картины. Люди, внёсшие огромный вклад и оставившие самый яркий след в истории этой области творчества.

Сегодня их шедевры остаются любимым миллионами, ведь в свое время они перевернули сознание многих людей, продемонстрировав новые возможности и глубину всеми любимого искусства - кино. Но кто сами эти люди?

Объект исследования - выдающиеся кинорежиссеры
Предмет исследования - особенности творческой деятельности известных кинорежиссеров, секрет их успеха.

Цель работы - исследовать специфику профессии режиссера и рассмотреть на примере несколько выдающихся зарубежных кинорежиссеров.

2. Первые великие режиссёры

2.1 Дэвид Уорк Гриффит

Дэвид Уорк Гриффит знаменит прежде не фильмами, а тем, что он сделал для развития кино как процесса. Он первый, кто применил в съёмочном процессе параллельный монтаж, перекрестный и короткий. Значимым фильмом Гриффита стала картина под названием «Рождение нации». Хотя картину запретили в восьми штатах США за пропаганду расистских взглядов, зрители охотно смотрели ее. В 1936 году Гриффита наградили Оскаром за вклад в развитие кино. Монтаж в целом существовал уже в первые годы кинематографа. Монтажёры просто обрезали и склеивали куски плёнки. Д. У. Гриффит открыл монтаж как творческий процесс. Крупные, дальние, средние планы, съёмка движения, резкие наплывы — все это заслуга отца кинематографа.

2.2 Альфред Хичкок

Человек, которого называли «мастером ужаса». Он снял такие великие произведения, как «Головокружение», «Окно во двор», «Психо», «Ребекка», «Птицы», входящие в рейтинг лучших фильмов. Режиссёрский почерк Хичкока складывался под влиянием немецких экспрессионистов и русского (советского) кино; его фильмы 1940-х пересекаются с нуаром. Он очень бережно работал со звуком, используя неожиданные эффекты для усиления того, что показано на экране. Благодаря этим особенностям, события фильма вызывали неподдельный страх у зрителей. И хотя Альфред Хичкок так и не удостоился Оскара за фильмы, он навечно останется одним из самых лучших мировых режиссеров.

2.3 Орсон Уэллс

Он пришел в кино после огромного

успеха радиоспектакля, называвшегося «Война миров». Он доработал и усовершенствовал новаторские приемы Гриффита. Характерным для творчества Уэллса является частое использование зеркальных отражений и теней. В 1975 году Уэллс был удостоен премии Американского киноинститута «За выдающиеся заслуги в кинематографе». Уэллс исполнял главные роли во всех своих фильмах, играл также в картинах других режиссёров. Уэллс занимает 16-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино. Самым известным фильмом Уэллса стала картина «Гражданин Кейн», она и по сей день ничем не уступает современным фильмам и названа лучшей в истории кинематографа.

2.4 Чарли Чаплин

Этот человек признан первой суперзвездой США и мира. В копилке Чаплина кроме интересных ролей присутствуют и собственные великие фильмы. Каждый фильм Чаплина непременно собирал полные кинотеатры. Во время просмотра картин Чаплина зрители и плакали, и смеялись. В своих картинах Чаплин затрагивал политические и социальные темы. Творчество Чаплина положительным образом сказалось на развитии кинематографа Голливуда и послужило примером для Ллойда Кауфмана и Вуди Аллена.

2.5 Фриц Ланг

Немецкий экспрессионизм. Я бы рискнул

сказать, что именно Фриц Ланг стал его ключевой фигурой.

Конечно, не он придумал фантастику, мистику и детектив в кино. Даже более узкое явление немецкого киноэкспрессионизма не принадлежало его авторству.

Заслуга Ланга состоит в том, что в годы младенчества киноискусства он разглядел перспективы новых жанров и стилистики экспрессионизма. 1946 — антифашистский фильм Ланга «Палачи тоже умирают» удостоен специального упоминания международного жюри критиков Венецианского кинофестиваля.

Его фильмы: Нибелунги, Метрополис, Мабузе, Палачи тоже умирают привнесли в мировое кино самобытную библиотеку идей, которые используют и которыми киноделы вдохновляются по сей день.

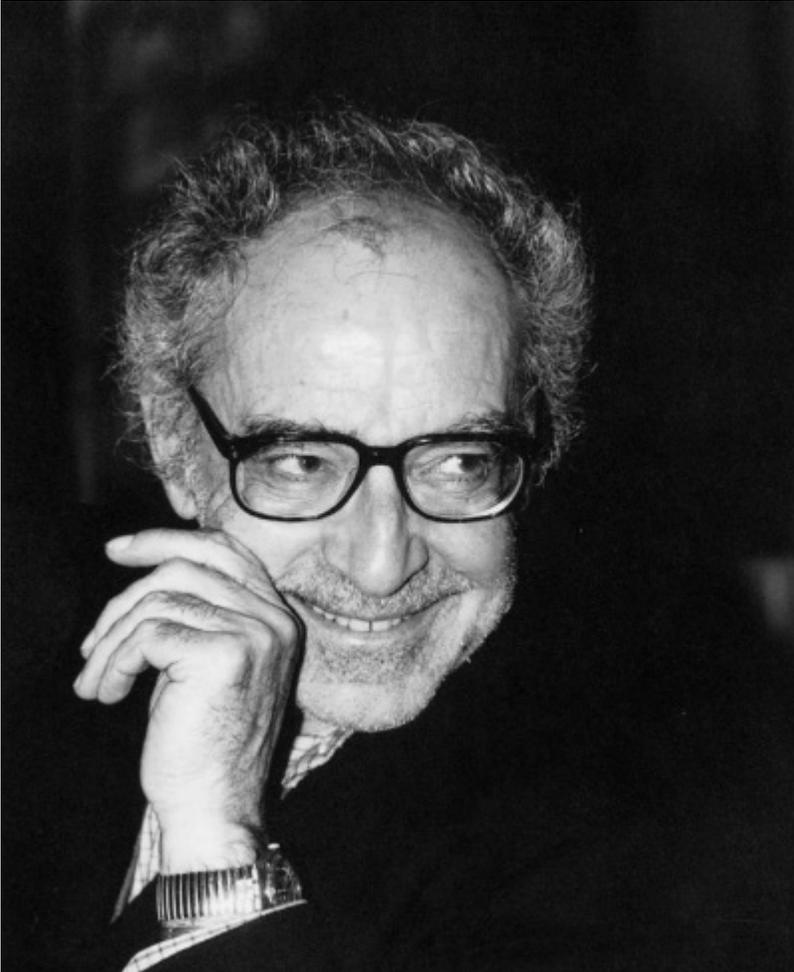

2.6 Жан Ренуар

Ренуар Жан Французский кинорежиссёр, актёр, продюсер, сценарист, сын художника Огюста Ренуара, брат актёра Пьера Ренуара. Фильмы Ренуара «Великая иллюзия» (1937) и «Правила игры» (1939) входят в число лучших кинокартин всех времён и народов, а сам режиссёр числится четвёртым в списке лучших режиссёров, согласно опросу журнала Sight & Sound. Его самые известные Фильмы «Нана» (1926), «Загородная прогулка» (1936), «Великая иллюзия» (1937), «Человек-зверь» (1938), «Правила игры» (1939), «Южанин» (1945) и др.

3. Знаменитые европейские режиссеры

Гений, числящийся в топ значимых

режиссеров, знаменит своей бесшабашностью и нетрадиционным подходом к съемочному процессу. Он первым стал использовать при съемках художественных картин ручную камеру и естественные источники света. Это делало фильмы Годара похожими на документальные. В своем творчестве Годар стремился попробовать

возможные приемы и не стеснялся никаких ограничений, снимая фильмы.

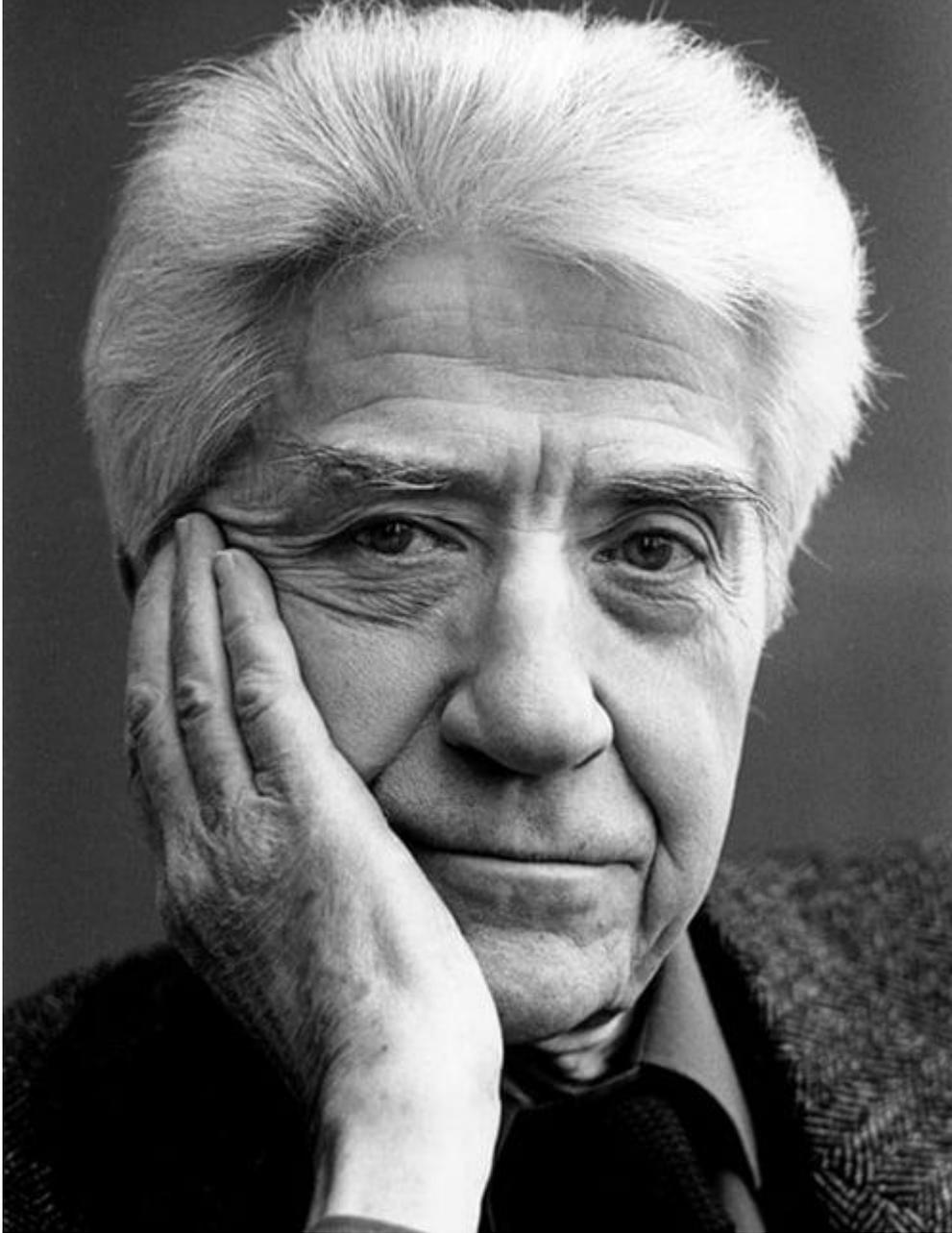

Сергей Эйзенштейн успел снять только

7 кинофильмов. Но, несмотря на это, их значение оказало колоссальное воздействие на развитие кинематографа и позволило ему войти в рейтинг. Самой впечатляющей работой Эйзенштейна стала картина «Броненосец Потемкин». В работе над ней использовались самые новаторские для того периода времени техники. Режиссер, так же как и его единомышленники, видел себя «строителем»,

а не «наблюдателем» жизни, чему соответствовали формы «агитационно-плакатного», а не «пассивно-отображательского» искусства. Это же видение он перенес и на театральные подмости. Автор отвергал все существовавшие до этого театральные жанры, и поиск новых способов воздействия на зрителя привел его к формированию теории «монтажа аттракционов».

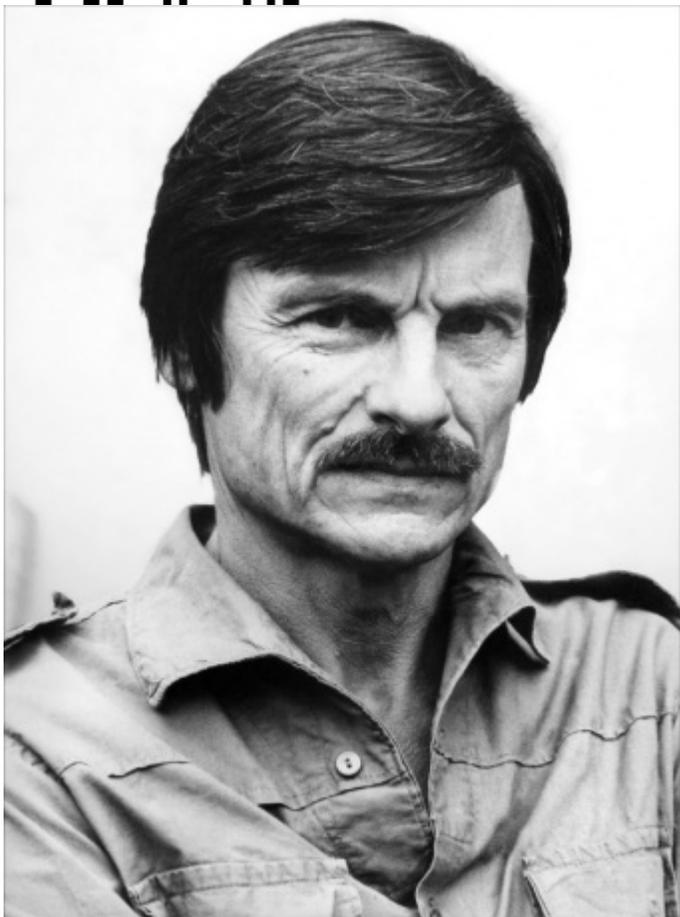

3.3 Ален Рене

Французский кинорежиссёр, сценарист, режиссёр монтажа, помощник режиссёра, продюсер и актёр, классик французского киноискусства. Его ранние режиссёрские работы относят к французской «новой волне». Несмотря на продолжительную и продуктивную карьеру, международное признание получил за три ранних фильма: «Ночь и туман» (1955), «Хиросима, любовь моя» (1959), «В прошлом году в Мариенбаде» (1961).

По оценкам многих критиков — безукоризненный мастер формы, в понимании которого кино — уникальное зеркало реальности, «правда двадцать четыре раза в секунду»; режиссер, поставивший все свои фильмы по чужим сценариям, но в каждом из них выразивший свое собственное, авторское отношение к миру.

3.4 Андрей Тарковский

советский режиссёр театра и кино, сценарист. Его фильмы «Андрей Рублёв», «Зеркало» и «Сталкер» периодически включаются в списки лучших кинопроизведений всех времён. Творчество Андрея Тарковского представляет собой значительное и необычное явление мировой культуры. Его фильмы образуют цикл о страданиях и надеждах человека, взявшего на себя бремя нравственной

ответственности за весь мир. Концептуальные и художественные решения Тарковского отличаются оригинальностью и глубиной. Многие современные кинематографисты с гордостью считают себя поклонниками Тарковского, который действительно оказал огромное влияние на мировое кино.

Итальянский кинорежиссер, который

положил начало неореализму в кино «военной трилогией», состоящей из фильмов «Рим, открытый город» (1945), «Пайза» (1946) и «Германия, год нулевой» (1948). Отец актрисы Изабеллы Росселлини. На исходе войны фактически без сценария и с

актёрами-любителями поставил нашумевший фильм «Рим — открытый город». Его фильм «Рим - открытый город» (1944) считается первой итальянской картиной в жанре неореализма.

В конце 1940-х Росселлини — самый знаменитый режиссёр Европы.

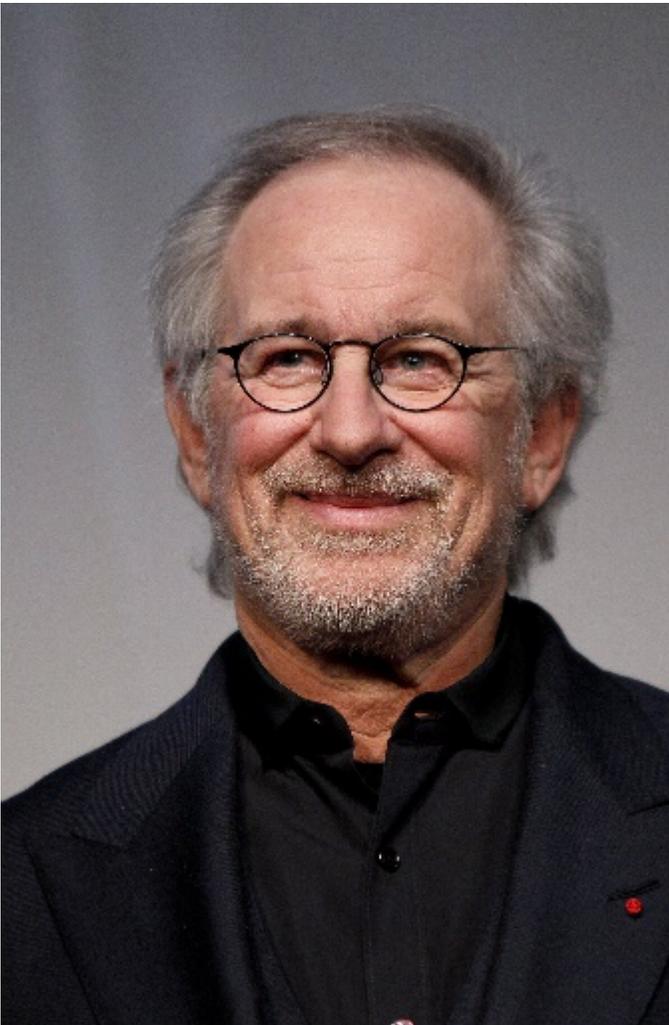
3.6 Дэвид Лин

Английский режиссёр Дэвид Лин родился 25 марта 1908 года в Кройдоне. В кино Дэвид пришёл в конце 1920-х годов — поначалу в качестве «мальчика по побегушкам» при киностудии; проходя по всем ступенькам карьерной иерархии, к 1942 году Лин созрел для собственного режиссёрского дебюта. Первый фильм в цвете — «Лето» — Лин снял в Венеции в 1955 году. Следующей его работой стал ныне признанный классикой «Мост через реку Квай», принесший съёмочной группе 7 премий «Оскар».

4. Лучшие режиссеры современности

4.1 Стивен Спилберг.

Этот режиссер уже много лет назад прославился в киноискусстве, снимая знаменитые фильмы в США. Первый фильм Спилберг снял еще в подростковом возрасте и даже сумел победить с ним на конкурсе юных талантов. Спилберг

дважды награждался Оскаром за режиссерскую работу и снял несколько успешных фильмов, таких как культовые «Список Шиндлера», «Челюсти», «Парк Юрского периода».

За свою карьеру режиссера успел создать для

тысяч зрителей культовую сагу о «Звездных войнах». Джордж с детства был поклонником Уолта Диснея. Он присутствовал на открытии «Диснейленда» в Калифорнии, а позже сам открывал в нём тематические аттракционы. Незадолго до «Красных хвостов» он получил от главы Disney Боба Айгера предложение продать компанию. Тогда Лукас отказался, но сейчас решил согласиться. А чтобы сделать студию привлекательнее, Джордж задумал снять новую трилогию «Звёздных войн». Эти великие фильмы сделали Лукаса входящим в рейтинг

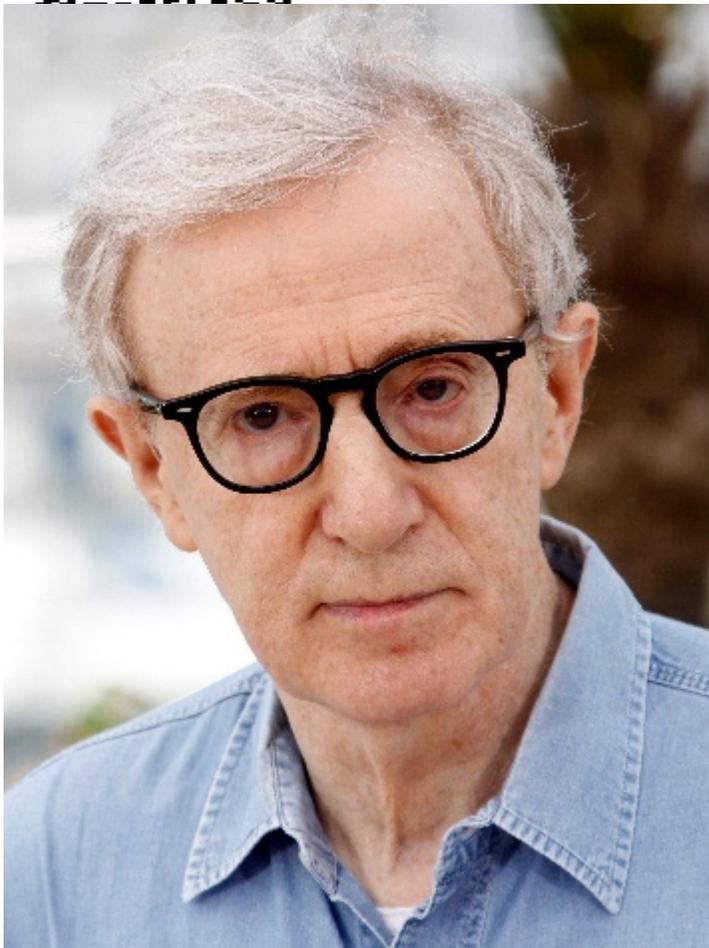
знаменитых во всем мире режиссеров. Джордж Лукас считается самым состоятельным режиссером в истории кинематографа в США.

4.3 Мартин Скорсезе.

Этот талантливый и непревзойденный режиссер стал автором бестселлеров — «Авиатор», «Банды Нью-Йорка» и «Остров проклятых». Картины Скорсезе не раз входили в рейтинг лучших и награждались престижными премиями – золотыми статуэтками «Золотой глобус», «Оскар» и другими, не менее значимыми. В кинематографе, режиссёр создал более полсотни художественных и документальных картин, многие из которых неизменно попадают во всевозможные

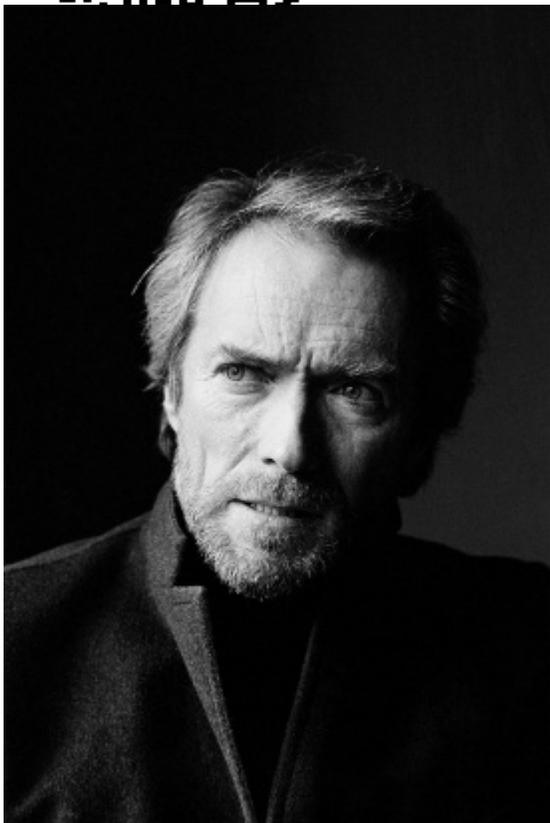
топы лучших фильмов.

4.4 Вуди Аллен

Считается мастером в области независимого кино. Картины Аллена помимо зрительского признания, не раз награждены престижными премиями международных кинофестивалей. Сыграв главные роли в большинстве своих фильмов, создал себе в кино легко узнаваемый имидж рефлексирующего городского невротика, испытывающего постоянную нужду в психоаналитике. На счету Аллена три премии Оскар в США, приз ежегодного Каннского кинофестиваля и много других достойных наград. Аллен создал новый жанр — «интеллектуальную комедию», а также неоднократно был признан одним из величайших и наиболее

влиятельных кинорежиссёров современности.

4.5 Клинт Иствуд

Награжден пятью статуэтками Оскара. Среди работ Иствуда оscarоносные картины «Малышка на миллион» и «Непрощенные». Иствуд прославил жанр вестерна ролями и режиссурой. В копилке Иствуда помимо Оскара и другие достойные награды – почетный Сезар, Венецианский лев, Золотой глобус.

4.6 Джеймс Кэмерон

Значительный деятель киноиндустрии в США. Стоит только вспомнить его «Титаник» — фильм с самым большим бюджетом за историю кино и с не менее поражающими сборами. Фильм Кэмерона «Терминатор» успел стать культовым. А картина «Аватар» получилась самым масштабным и успешным проектом.

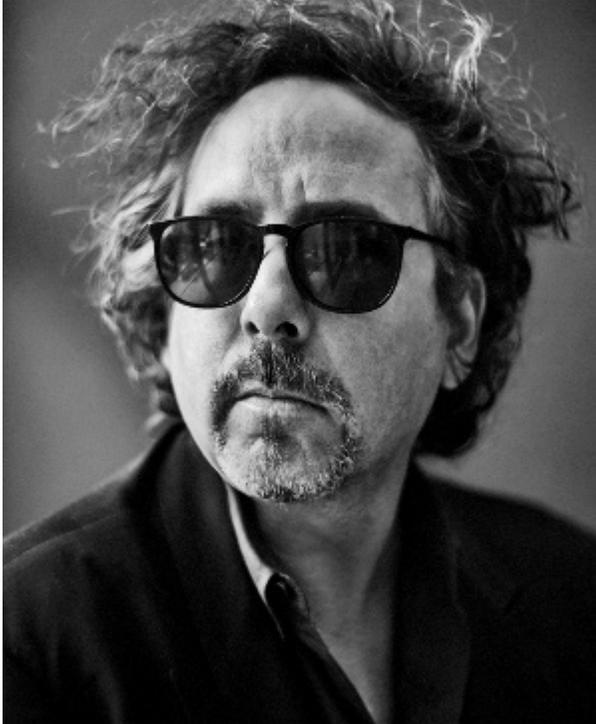

ТИНО

Известен нестандартным подходом к кино. Такой

успешный фильм Тарантино «Криминальное чтиво» собрал целый урожай престижных кинонаград. Этот фильм награждался Золотым глобусом, Золотой пальмовой ветвью и еще несколькими наградами.

4.8 Тим Бёртон

Известен нетрадиционным видением мира и непревзойденным даром посмотреть на обыденные вещи «необычным» взглядом. Это приносит Бёртону небывалый успех и выгодно выделяет из числа прочих режиссеров. Среди работ Бёртона выделяются самые известные картины «Планета обезьян», «Эдвард руки-ножницы», и «Сонную лощину».

4.9 Кристофер Нолан

Считается одним из самых молодых успешных режиссеров. Но молодость не умаляет таланта Нолана. В творчестве Кристофера случаются перерывы, что не вредит качеству картин. Из самых известных работ Нолана стоит отметить «Начало», «Темный рыцарь», «Престиж», а еще вышедший в 2014 году «Интерстеллар». Во всех работах Нолана присутствует особый смысл и отличный видеоряд.

4.10 Ридли Скотт

Стал автором нескольких киношедевров, которые

успели стать культовыми. К числу работ Скотта относятся знаменитые картины «Солдат Джейн», номинированный на 12 Оскаров «Гладиатор», фантастическая картина «Прометей» и фильм «Царство небесное».

5. Заключение

Все эти деятели кино внесли свой вклад в индустрию развлечений под названием кино, они подарили нам самые незабываемые фильмы. Главным критерием для каждого режиссера считается зрительская любовь и признание творчества.

Современное киноискусство, как и в момент своего зарождения не боится экспериментов и новаторского подхода к съемочному процессу. Достижения киноиндустрии ежегодно воплощаются в сотнях отличных картин, пользующихся популярностью среди зрителей и приносящих немалые деньги их создателям.

Режиссеры современной формации составляют достойную конкуренцию классикам жанра кино Голливуда. Как показывает практика из всей фильмографии, пусть даже самого известного режиссера, публика все равно не знает одну-две ленты. Иногда фильмы, на которые было потрачено до ста тысяч долларов, приносят в прокате сотни миллионов, а миллионные фильмы, наоборот, с треском проваливаются, не принеся даже суммы, достаточной, чтобы покрыть расходы на съемку. Но несмотря на это, что тогда, что сейчас режиссёры делают великие фильмы и обогащают культуру новыми творениями человека.

6. Список литературы

1. Арабов Ю. Н. Кинематограф и теория восприятия. – М.: ВГИК, 2003. – 45 с.
2. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М.: ГИТИС, 2008. – 260с.
3. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Эра, 1991. – 103 с.
4. Горбунова Ю.А. Биография Стивена Спилберга. – 2011. www.c-cafe.ru/steven.php
5. Железняк Г.В. Биография Федерико Феллини. – 2008. www.fellini.ru/fellini.htm
6. Притц В.В. Биография Эмира Кустурицы. – 2010. www.k1no.ru/kusturiza.htm
7. Темерюк Ю.Д. Биография Квентина Тарантина. – 2011. www.mega-stars.ru/tarantino2.php
8. Чижова М. Е. Джеймс Кэмерон. - 2010.www.mir-kino.narod.ru/james_cameron.htm
9. <https://top10hit.ru/kino/filmy/luchshie-rezhissery-mira/>