

ГАЙД ПО ЖАНРАМ И СТИЛЯМ

КОД ИСКУССТВА:
расшифровывая кино

ПРОСВЕЩЕНИЕ

prosv.ru

2024

СОДЕРЖАНИЕ

ДРАМА

КОМЕДИЯ

ТРИЛЕР

ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА

УЖАСЫ

ФАНТАСТИКА

ФЭНТЕЗИ

ДЕТЕКТИВ

ИСТОРИЧЕСКИЙ

ВОЕННЫЙ

МЮЗИКЛ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

РОМАНТИКА

БАЙОПИК (БИОГРАФИЯ)

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ

НУАР

ВЕСТЕРН

КИПЕРПАНК

МОКЬЮМЕНТАРИ

АНИМАЦИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

БОЕВИК

ДРАМА

— кинематографический жанр, который фокусируется на развитии персонажей и их эмоциональных переживаниях, а также часто освещает сложные человеческие конфликты и моральные дилеммы. Жанр отличается глубоким психологизмом и серьёзным подходом к сюжету — в результате чего зритель получает интенсивный эмоциональный опыт.

Немного истории

Драма зародилась еще в театре древней Греции, где была способом обсудить философские, социальные и этические вопросы. в кино драма стала одним из основных жанров с самого начала развития кинематографа: все-таки это идеальный способ исследовать человеческую натуру, а люди приходят смотреть в кино на самих себя в тех или иных ролях.

Интересный факт

Одна из первых драм в истории кино, фильм «Рождение нации» (1915) режиссёра Дэвида Гриффита, несмотря на неоднозначность темы и ее исполнения, значительно повлияла на развитие кинематографических техник — особенно в плане использования спецэффектов.

Где смотреть?

- > **«12 разгневанных мужчин» (1957) реж. Сидни Люмет.** Фильм, действие которого происходит практически в одной комнате, где 12 присяжных обсуждают, виновен ли молодой человек в убийстве своего отца. Напряженное исследование морали и темы предвзятости.
- > **«Москва слезам не верит» (1979) реж. Владимир Меньшов.** Один из знаменитых примеров драматического жанра в кинематографе СССР, который был широко признан и даже получил Оскар. Женская самостоятельность, любовь, мечты, предательство и поиск личного счастья. Пересмотрите или посмотрите, если еще не видели: искренность и теплота нам всем сейчас очень нужны.
- > **«...А зори здесь тихие» (1972) реж. Станислав Ростоцкий.** Советская драма по одноименной повести Бориса Васильева.

Картина знаменита своим глубоким психологическим подходом и точным изображением войны не только как жестокого конфликта, но и как пространства для человеческих драм и героизма. Ростоцкий сфокусирован на личных переживаниях своих героинь, что делает работу одним из самых трогательных и запоминающихся военных фильмов советской эпохи.

- > **«Шоу Трумана» (1998) реж. Питер Уир.** Драма с элементами научной фантастики, рассказывающая о мужчине, чья жизнь оказывается центром реалити-шоу, хотя он сам этого не знает. Глубокие вопросы о свободе воли, наблюдении и реальности.
- > **«Похитители велосипедов» (1948) реж. Витторио Де Сика.** Классический пример итальянского неореализма. Фильм рассказывает о жизни послевоенного Рима через историю рабочего Антонио и его маленького сына Бруно. Мужчина теряет велосипед, который необходим ему, чтобы прокормить семью, и отправляется на его поиски. Картина не только получила международное признание и множество наград, включая Оскар за лучший иностранный фильм, но и оставила значительный след в истории кино как пример мастерского использования актерво-непрофессионалов и натуралистической съемки.

КОМЕДИЯ

— жанр кино, который сосредоточен на юморе. в арсенале режиссера и сценаристов: эксцентричные ситуации, смешные персонажи, словесный и наглядный юмор для развлечения аудитории. Форматы самые разные — от легкой романтической комедии до сатиры и довольно жестоких пародий.

Немного истории

Комедия является одним из самых старых кинематографических жанров. Уже в первые годы развития кино создатели фильмов использовали ее для привлечения и удержания внимания зрителей. Великие комики немого кино, такие как Чарли Чаплин и Бастер Китон, использовали слэпстик и визуальный юмор, чтобы вызвать смех и удивление.

Интересный факт

Один из первых фильмов, считающихся комедией, — «Политый поливальщик» (L'Arroseur Arrosé, 1895) братьев Люмьер. Сюжет раскрывать не будем, так как там всего 40 секунд. Но, поверьте, в XIX веке зрители очень смеялись.

Что за слэпстик?

Стиль комедии, в основе которого именно физический юмор: преувеличенные и часто грубые физические действия, которые должны вызывать смех. Падения, удары, столкновения и другие виды трюков, которые исполняются в гипертрофированной комической манере.

Где смотреть?

- > **«Иван Васильевич меняет профессию» (1973) реж. Леонид Гайдай.** Сюжет разворачивается вокруг изобретателя Шурика, который создаёт машину времени. в результате неудачного эксперимента в его квартиру из прошлого попадает царь Иван Грозный, а заместитель главы администрации района Иван Васильевич Бунша и вор Жорж Милославский отправляются в XVI век.
- > **«Где находится нофелет?» (1987), реж. Геральд Бежанов.** Советская комедия о приключениях сорокалетнего Павла Голикова, который с неохотой и при помощи бойкого двоюродного брата Гены ищет себе жену. Мужчины знакомятся с различными девушками, используя фразу «Где находится нофелет?».
- > **«Отпетые мошенники» (1988) реж. Фрэнк Oz.** Комедия о двух конкурирующих мошенниках, которые пытаются обмануть богатых дам. Фильм полон уморительных ситуаций и остроумных диалогов. Остроумный, ироничный и отличающийся интеллектуальным юмором фильм — «мужская» версия предыдущей картины режиссера «Самая обаятельная и привлекательная».
- > **«Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (1958), реж. Марио Моничелли.** Жемчужина итальянского кинематографа и классика жанра «комедийное ограбление». Сюжет строится вокруг неуклюжей группы мелких преступников,

пытающихся ограбить ломбард. Однако из-за их тотальной некомпетентности вся операция идет не по плану. Умелое сочетание напряжения и юмора, а также глубоко проработанные и очень харизматичные персонажи!

- > **«Амели» (2001) реж. Жан-Пьер Жене.** Романтическая и известная на весь мир комедия о жизни молодой парижанки, которая решает изменить жизнь окружающих к лучшему. Фильм примечателен своим поэтическим стилем и теплотой. Идеальный вариант на майский или летний вечер.
- > **«Таможня дает добро» (2010), реж. Дани Бун.** Сюжет фильма разворачивается в 1993 году: между Францией и Бельгией отменяются таможенные пункты в соответствии с Шенгенским соглашением. Главные герои — бельгиец Рубен Вандервуден, который ненавидит «лягушатников», и его коллега-француз, Матиас Дюкатель. Несмотря на свою предвзятость и даже враждебность, они вынуждены работать вместе. И не просто работать, а еще и разобраться с наркодилером.

ТРИЛЛЕР

— жанр кино, который строится на напряжении, интриге и часто (но не всегда) страхе, привлекая внимание зрителей захватывающими сюжетами и неожиданными поворотами. вы обязательно увидите: тайну и загадку, поиск ответа, риск, которые заставляют зрителей задаваться вопросами о том, что же произойдет дальше. Триллеры могут пересекаться с другими жанрами, такими как криминал, шпионские фильмы, психологические драмы и др.

Немного истории

Триллер как киножанр начал формироваться в начале XX века, но особенно популярен стал в середине века благодаря Альфреду Хичкоку, который считается «мастером саспенса». Его фильмы «Психо» и «Птицы» задали стандарты для создания напряжения и неопределенности — то есть для ключевых компонентов триллера.

Интересный факт

Альфред Хичкок часто использовал технику, известную как «бомба под столом», чтобы создать тот самый саспенс. он объяснял, что если зрители видят, как под столом тикает бомба, а персонажи этого

не знают, то зрители переживают ожидание взрыва, что удерживает их в напряжении в течение всего фильма.

Где смотреть?

- > **«Семь» (1995) реж. Дэвид Финчер.** Психологический триллер о двух детективах, которые расследуют серию убийств, основанных на семи смертных грехах. Фильм известен своей мрачной эстетикой и шокирующим финалом. Ну а дальше без спойлеров!
- > **«Остров проклятых» (2010) реж. Мартин Скорсезе.** Еще один психологический триллер о двух маршалах США (один из которых — Леонардо ДиКаприо), расследующих исчезновение пациентки из психиатрической клиники на острове. Фильм полон неожиданных поворотов и держит зрителя в напряжении до самого конца.
- > **«Молчание ягнят» (1991) реж. Джонатан Демми.** Этот триллер, объединяющий элементы ужаса и детектива, рассказывает о молодом агенте ФБР, который сотрудничает с заключенным серийным убийцей, чтобы поймать другого убийцу. Фильм известен напряженными диалогами и погружением в психологию персонажей.

ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА

— жанр кинематографа, фокусирующий на масштабных событиях, которые угрожают здоровью и жизни группы героев или сразу всего человечества. Чаще всего это природные катастрофы: землетрясения, ураганы, цунами, или рукотворные ситуации — войны, техногенные катастрофы, аварии на ядерных станциях и др.

Немного истории

Жанр начал набирать популярность в 1970-х годах после выхода фильмов «Приключения „Посейдона“» (1972) и «Ад в поднебесье» (1974). Для участия в таких фильмах продюсеры приглашали целый ансамбль звезд, а развитие технологий и спецэффектов позволило усилить драматический эффект. Современные фильмы-катастрофы, такие как «Послезавтра» (2004) и «2012» (2009), продолжают использовать те же приемы для привлечения зрителей и создания зрелищных сцен.

Интересный факт

Самая частая претензия критиков к фильмам этого жанра — схематичность и предсказуемость сюжета. Формула довольно банальна: никто не будет верить, потом будет страшно и поздно, многие погибнут, но кое-кто все-таки выживет. Но это не мешает популярности фильмов-катастроф: мы ведь любим не только бояться, но и наблюдать за решением моральных дилемм и реализацией принципов человеческой устойчивости в экстремальных условиях.

Где смотреть?

- > **«Экипаж» (1979), реж. Александр Митта.** Советский двухсерийный кинороман, рассказывающий о героизме и профессионализме экипажа пассажирского самолета. В центре сюжета — команда летчиков под руководством опытного Андрея Николаевича Тулина (играет Георгий Жжёнов), которому приходится принимать непростые решения — взлет с разрушенной землетрясением полосы, разгерметизированный салон, неработающий руль. Фильм знаменит своим детальным и точным изображением авиационных процедур, благодаря чему приобрел популярность как среди зрителей, так и профессионалов.
- > **«Гренландия» (2020) реж. Рика Романа Во.** Напряженный и эмоционально насыщенный фильм-катастрофа. Все по правилам: к Земле несутся метеориты, которые (вопреки ожиданиям, конечно) ударят в крупные города. Джон Гаррити в исполнении Джерарда Батлера и его семья получают шанс на спасение благодаря эвакуации в гренландское убежище. Хаос, паника, моральные дилеммы и личная семейная драма. Напряжение до самого финала.
- > **«2012» (2009) реж. Роланд Эммерих.** Самый известный и действительно качественный современный фильм-катастрофа. Сюжет основан на теории предполагаемого конца света, связанного с календарем майя. Глобальный апокалипсис, вызванный серией катастроф, ведет к почти полному уничтожению человеческой цивилизации. Главное для героев — добраться до огромных ковчегов, созданных для спасения человечества. Но вот всем ли хватит места? Точно нет.

Карлоффу мировую известность, карьеру, закрепив за ним образ
но и навсегда изменила его злодея-иконы.

Где смотреть?

(лучше не надо, выберите другой жанр)

- > **«Изгоняющий дьявола» (1973) реж. Уильям Фридкин.** Один из самых известных фильмов ужасов всех времен. Картина рассказывает о демонической одержимости девочки и попытках её семьи и двух священников изгнать зло. Фильм знаменит своими шокирующими сценами и эффектами, которые стали эталонными для последующих фильмов о сверхъестественном.
- > **«Вий» (1967), реж. Константин Ершов, Георгий Кропачев.** Первый советский фильм ужасов, основанный на одноимённой повести Николая Гоголя. Фильм рассказывает историю молодого богослова Хомы Брута, который три ночи проводит в церкви, молясь у гроба мертвой ведьмы. Каждая ночь принесет ему новые и ужасающие испытания, кульминацией которых станет встреча с Виём — мифическим существом, обладающим чудовищной силой.
- > **«Сияние» (1980) реж. Стэнли Кубрик.** Основанный на романе Стивена Кинга, фильм рассказывает историю о писателе, который постепенно сходит с ума и пытается убить свою семью в отеле, охваченном силами зла.
- > **«Хэллоуин» (1978) реж. Джон Карпентер.** Фильм, который заложил основы для жанра слэшеров, рассказывает историю психопата Майкла Майерса, возвращающегося в свой родной город, чтобы устроить охоту на местных подростков.

ФАНТАСТИКА

— жанр кинематографа, который соединяет элементы научных и футуристических концепций. Вас, скорее всего, ждут темы космоса, времени, технологий и их воздействия на человечество. Жанр использует научно-фантастические идеи для исследования новых миров, возможностей и цивилизаций, предлагая зрителям способ

представить и обдумать возможное будущее или альтернативные реальности.

Немного истории

Научная фантастика начала развиваться как киножанр в начале XX века. Одним из первых значимых научно-фантастических фильмов был «Путешествие на Луну» (1902) Жоржа Мельеса, который использовал инновационные спецэффекты для своего времени. Жанр получил особый размах в середине века с появлением таких фильмов, как «Запретная планета» (1956) и позже достиг апогея популярности в 70-х с выходом уже многосерийных «Звездных войн» и «Звездного пути».

Интересный факт

Фильм «Метрополис» (1927) Фрица Ланга — один из первых полнометражных научно-фантастических фильмов, который вместе с тем затрагивает социально-политическую повестку. Перед нами футуристический город с ярко выраженным классовым разделением. Этот фильм стал визионерским не только из-за сюжета, но и благодаря визуальным эффектам и дизайну. Рекомендуем.

Кадр из фильма «Путешествие на Луну»

Где смотреть?

- > **«Матрица» (1999) реж. Лоренс и Лилли Вачовски.** Культовая картина, сюжет которой вы точно знаете. А все благодаря глубоким философским размышлениям о реальности и революционным визуальным эффектам.
- > **«Обитаемый остров» (2009) реж. Фёдор Бондарчук.** Российский научно-фантастический фильм, основанный на романе братьев Стругацких, рассказывающий о далекой планете, где главный герой сталкивается с постапокалиптическим обществом. Подробностей специально мало, лучше читайте.
- > **«Кин-дза-дза!» (1986), реж. Георгий Данелия.** Культовый советский научно-фантастический фильм, повествующий о неожиданном путешествии двух землян, московского студента и рабочего, которые оказываются в параллельной вселенной на планете Плук в галактике Кин-дза-дза. Идеальное изображение темы социальной несправедливости, бюрократии и абсурда человеческого поведения через призму сатиры. Скажем честно: фильм отличается глубоким философским подтекстом, что делает его не просто развлечением, но мощным социокультурным комментарием к своей эпохе.
- > **«Облачный атлас» (2012) реж. Том Тыквер.** Эпическая история, в которой переплетаются несколько сюжетных линий в разных временных периодах. Все для того, чтобы показать, как действия даже одного человека могут влиять на прошлое, настоящее и будущее.
- > **«451° по Фаренгейту» (1966), реж. Франсуа Трюффо.** Экранизация знаменитого одноименного романа Рэя Брэдбери о мрачном обществе будущего, где книги запрещены, а задача государства — уничтожить всякую информацию, способную вызвать сомнения или хотя бы раздумия. Фильм исследует темы цензуры, потери человеческой индивидуальности и опасности авторитарной власти. Трюффо в своей научно-фантастической драме мастерски создает напряженную атмосферу и визуально переносит в мир-антиутопию, где простое чтение книг считается актом революции.

ФЭНТЕЗИ

— жанр кино, который основывается на использовании магических и сверхъестественных элементов, воображаемых миров и сказочных сюжетов. Жанр фэнтези часто включает элементы приключений, героических походов и битв между добром и злом. Наконец-то перестанем путать с фантастикой! Видим Терминатора — это фантастика, видим хоббитов и эльфов — это фэнтези.

Немного истории

Жанр фэнтези в кино возник еще в начале XX века, но настоящий взлет популярности пришёлся на 90-е и самое начало XXI века благодаря таким фильмам, как серии «Властелин колец» и «Гарри Поттер». Эти кинопроекты показали, что фэнтези может быть не только популярным, но и коммерчески успешным, привлекая многомиллионную аудиторию любого возраста. Так что да, фэнтези — удел не только детей.

Интересный факт

Фильм «Волшебник страны Оз» (1939) — один из самых известных ранних примеров жанра фэнтези в кино. а еще в нем использовали технологию Technicolor, что на тот момент было революцией. Technicolor использовал специальный процесс, который включал съемку и последующую обработку нескольких негативов (изначально трёх), каждый из которых фиксировал основные цвета: красный, зелёный и синий. Затем слои соединялись в один, что позволяло получить насыщенные, яркие цвета на экране.

Где смотреть?

- > **«Властелин колец: Братство Кольца» (2001) реж. Питер Джексон.** Часть эпической трилогии, основанная на книгах Дж. Р. Р. Толкина, погружает зрителей в мир Средиземья, где группа героев пытается уничтожить могущественный артефакт. Очень скромное описание того, что на самом деле происходит в книгах и на экране.
- > **«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф» (2005) реж. Эндрю Адамсон.** Фильм основан на книге К.С. Льюиса

и рассказывает о приключениях четырех братьев и сестер, которые через волшебный шкаф попадают в мир, где животные разговаривают, справедливость имеет силу, а зло получает по заслугам. Но не сразу, и не всё. Рекомендуем все серии киносаги и точно все книги (некоторые все еще не экранизированы).

- > **«Малефисента» (2014) реж. Роберт Стромберг.** Переосмысление классической сказки «Спящая красавица» с точки зрения антагонистки Малефисенты, раскрывающее её прошлое и мотивы.
- > **«Старик Хоттабыч» (1956), реж. Геннадий Казанский.** Экранизация детской книги Лазаря Лагина о школьнике, который случайно высвобождает из лампы Гасана Абдурахмана ибн Хоттаба, или просто Хоттабыча. Джинн, проживший в кувшине более тысячи лет, старается адаптироваться к современному миру, и... получается не всегда правильно, но однозначно смешно и по-доброму. Фильм замечательно сочетает элементы комедии и фэнтези, раскрывая темы дружбы, ответственности и столкновения культур.

ДЕТЕКТИВ

— это жанр кинематографа, фокусирующийся на расследовании преступлений, обычно убийств или других серьезных правонарушений. Как вы сами понимаете, из-за украденной булочки Эркюля Пуаро не вызывают. Фильмы детективного жанра часто включают сложные сюжеты с множеством поворотов, где главный герой (обычно детектив или частный сыщик) пытается раскрыть тайны и выявить виновных, проводя зрителя через серию загадок и открытий.

Немного истории

Детективный жанр начал формироваться в литературе с произведений Эдгара Аллана по и Артура Конан Дойля в XIX веке, а его популярность в кино началась уже в начале XX века. С развитием кинематографа детективы стали одним из самых популярных жанров, спрос на них никогда не падает ни в прокате, ни на красных дорожках.

Интересный факт

Одним из первых кинодетективов считается фильм «**Великое ограбление поезда**» (1903). Мы еще вернемся к нему, когда будем говорить о вестернах. И хотя эта картина — не детектив в традиционном понимании, в ней используются многие элементы, ставшие позже стандартными для жанра.

Где смотреть?

- > **«Место встречи изменить нельзя» (1979) реж. Станислав Говорухин.** Один из самых любимых советских фильмов, рассказывающий о послевоенных буднях милиционера Глеба Жеглова и его коллеги Володи Шарапова в борьбе с бандитским подпольем.
- > **«Китайский квартал» (1974) реж. Роман Полански.** Неонуарный детектив рассказывает о частном детективе (в роли Джек Николсон), который оказывается втянутым в сложный заговор в Лос-Анджелесе 1930-х годов. Интригующий сюжет и мрачная атмосфера.
- > **«Престиж» (2006) реж. Кристофер Нолан.** Это и триллер, и детектив, и драма, и даже немного фантастика. Фильм рассказывает о двух конкурирующих иллюзионистах в Лондоне конца 19-го века, которые вступают в опасное соревнование, полное обмана и интриг. Персонажи в исполнении Хью Джекмана и Кристиана Бейла пытаются раскрыть секреты трюков друг друга.
- > **«Десять негритят» (1987), реж. Станислав Говорухин.** Двухсерийный советский фильм по одноимённому роману Агаты Кристи. Десять человек приглашены на отдаленный остров таинственным хозяином, которого никто из гостей не знает лично. по прибытии на остров гостей встречает слуга, а вскоре после ужина им предъявляют обвинения... через граммофонную запись. Каждый из гостей обвиняется в убийстве. с этого момента начинается мрачная игра на выживание — ровно по стихам детской считалочки.

ИСТОРИЧЕСКИЙ

— жанр включает фильмы, которые основаны на реальных событиях, персонажах и периодах времени. Картины стремятся воссоздать прошлое, часто с большим вниманием к деталям в костюмах, декорациях, культуре повседневности. Охватывают широкий спектр тем: войны, биографии важных личностей, культурные или политические события.

Немного истории

Жанр исторического кино зародился в самом начале развития кинематографа. Один из первых исторических фильмов — «Война и мир» (1915) — основан на одноименном романе Льва Толстого. Картина, к сожалению, не сохранилась.

Так оно и было?

Важно отметить, что «документальным» исторический фильм все равно не является, так как не повторяет исторические события досконально и обязательно привносит видение режиссера, сценариста или автора литературного произведения, которое ложится в основу картины.

Интересный факт

Фильм «Титаник» (1997) Джеймса Кэмерона, хотя и является в основном драмой, содержит обширные исторические элементы, связанные с реальным кораблекрушением. Кэмерон изучал настоящие обломки Титаника и использовал подводные камеры для съемок, что помогло ему создать один из самых реалистичных и эмоционально сильных фильмов.

Например, фильмы Сергея Эйзенштейна, такие как «Александр Невский» и «Иван Грозный», хоть и основаны на исторических событиях, не могут быть классифицированы как исторические из-за их сильной идеологической окраски. Эти произведения скорее описывают идеалы и идеологические установки Советского Союза времен их создания, нежели отражают историческую действительность. Картины создавались для восхваления идеи сильной власти и поддержки национального духа, и потому их историческая точность уступает место художественной интерпретации.

Где смотреть?

- > **«Список Шиндлера» (1993) реж. Стивен Спилберг.** Фильм рассказывает историю Оскара Шиндлера, немецкого бизнесмена, который спас более тысячи еврейских беженцев во время Холокоста. Фильм известен своим глубоким эмоциональным воздействием, но вместе с тем точностью в изображении событий того времени.
- > **«Адмиралъ» (2008) реж. Андрей Кравчук.** Фильм рассказывает историю жизни Александра Колчака, адмирала и главнокомандующего Белой армии во времена Гражданской войны в России. Картина пытается объективно исследовать сложные политические и личные дилеммы, с которыми сталкивался Колчак, и представляет богатую картину реальности 1915–1920 годов.
- > **«Тихий Дон» (1957-1958) реж. Сергей Герасимов.** Экранизация знаменитого одноименного романа Михаила Шолохова о донских казаках времен Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. Фильм внимательно воссоздает исторический контекст и в деталях изображает сложные отношения и судьбы персонажей, снискав признание аудитории за верность историческим фактам и литературному источнику.
- > **«Линкольн» (2012) реж. Стивен Спилберг.** Биографический фильм о последних месяцах жизни президента Авраама Линкольна и его усилиях по принятию Поправки об отмене рабства. Фильм освещает политические и личные испытания, с которыми столкнулся национальный герой американского народа.
- > **«Гладиатор» (2000) реж. Ридли Скотт.** Эпическая драма о древнеримском гладиаторе, который становится народным героем и борется против коррумпированной власти императора. Сочетание богатой исторической детализации с захватывающим действием.

ВОЕННЫЙ

— военный жанр в кино фокусируется на изображении военных конфликтов, баталий и жизни солдат. в центре исследования оказываются темы мужества, патриотизма, жертвенности, а также моральные и этические дилеммы, связанные с войной. Такие фильмы могут быть как исторически точными, так и художественными, но они всегда стремятся передать напряженную атмосферу и серьезные последствия военных действий.

Немного истории

Военные фильмы начали появляться сразу после того, как кинематограф стал популярным средством массовой коммуникации. Одним из первых значительных примеров жанра является фильм 1915 года «Рождение нации» (мы уже писали о том, что он крайне спорный). в период Второй мировой войны военные фильмы часто использовались как инструмент пропаганды. После войны жанр продолжает развиваться, постепенно превращаясь в средство рефлексии и размышлений о последствиях и ужасах войны.

Интересный факт

Фильм «Апокалипсис сегодня» (1979) реж. Фрэнсис Форд Coppola — сюжет внутри сюжета с другим сюжетом. Это вымышленный военный эпос о войне во Вьетнаме, который основан на романе Джозефа Конрада «Сердце тьмы», который, в свою очередь, описывает экспедицию в Конго в конце XIX века.

Coppola вписывает основную тему романа — путешествие в темное сердце человеческой природы — в контекст вьетнамской войны. в итоге получился очень мощный комментарий к бесчеловечности и хаосу военных конфликтов. Фильм стал знаковым для мировой культуры и кинематографа, отразив психологическое воздействие войны на общество

Где смотреть?

- > **«Они сражались за Родину» (1975) реж. Сергей Бондарчук.** Фильм основан на романе Михаила Шолохова и рассказывает о событиях лета 1942 года на одном из участков Советско-Германского фронта. Фильм знаменит не только реалистичным изображением боевых действий, но и глубоким исследованием человеческих эмоций и отношений на войне.
- > **«Спасти рядового Райана» (1998) реж. Стивен Спилберг.** Один из самых известных военных фильмов, детально показывающий жестокость и хаос высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.
- > **«Иди и смотри» (1985) реж. Элем Климов.** Этот фильм считается одним из самых мощных антивоенных произведений. Он показывает ужасы нацистской оккупации глазами подростка. Предупреждаем: это жестоко, это правдиво, это реалистично. После просмотра никто не останется равнодушным.
- > **«1917» (2019) реж. Сэм Мендес.** Инновационный военный фильм, снятый одним непрерывным кадром (на самом деле нет, но почти, и выглядит именно так). В центре сюжета — история двух британских солдат, которым поручено доставить сообщение, способное предотвратить гибель сотен людей во время Первой мировой войны.
- > **Выбор (1987), реж. Владимир Наумов.** Экранизация одноимённого романа Юрия Бондарева. Откровенно говоря — это драма, но сюжет позволяет нам отнести этот фильм в категорию военных. В центре сюжета — известный художник Владимир Васильев, который приезжает в Италию на выставку и встречает своего старого друга Илью Рамзина, которого считал погибшим на фронте. Их встреча наполнена эмоциями и воспоминаниями о жестоких днях войны. Много лет спустя каждый из них по-своему переживает случившееся.
- > **«Битва у Красной скалы» (2008), реж. Джон Ву.** Фильм был выпущен в двух частях и основан на событиях древнекитайского военного трактата «История Троецарствия». В карьере талантливого Ву эта работа считается одним из самых масштабных и зрелищных фильмов, а еще — является одним из крупнейших кинематографических проектов в истории китайского кино. Сюжет разворачивается вокруг легендарной Битвы у Красной скалы, произошедшей зимой 208–209 годов н.э.

МЮЗИКЛ

— жанр кино, в котором сюжет раскрывается с помощью музыкальных номеров и танцев. в мюзиклах музыка и песни не просто служат фоном, они являются неотъемлемой частью повествования и используются для выражения эмоций персонажей, продвижения сюжета и углубления тематики.

Немного истории

Мюзикл как киножанр начал формироваться в начале 1930-х годов с появлением звукового кино. Одним из первых полнометражных звуковых фильмов, который также можно считать мюзиклом, был «Певец джаза» (1927 год). С тех пор жанр мюзикла претерпел значительные изменения — от классики голливуда до современных кинематографических

экспериментов, включая использование компьютерной графики и новых технологий для создания музыкальных сцен.

Интересный факт

В знаменитом голливудском мюзикле «Поющие под дождем» (1952 год) использовались реальные записи дождя, чтобы сцена выглядела максимально реалистичной. Один секрет: чтобы дождь был лучше виден на камеру, в воду добавляли молоко.

Где смотреть?

- > **«Мэри Поппинс, до свидания!» (1983) реж. Леонид Квинихидзе.** Советский мюзикл о волшебной няне по мотивам известной английской истории о Мэри Поппинс. Фильм был очень популярен и содержит множество песен-хитов. Три-два-один. Кто начал напевать «Тридцать три коровы»?
- > **«Чикаго» (2002) реж. Роб Маршалл.** Фильм основан на одноименном бродвейском мюзикле и рассказывает историю двух женщин на скамье подсудимых в джазовую эпоху 1920-х, которые стремятся использовать свои дела для... получения известности.
- > **«Поющие под дождем» (1952), реж. Джин Келли, Стэнли Донен.** Великолепная классическая американская музыкальная комедия, один из самых известных и любимых мюзиклов всех времён. Сюжет

разворачивается в конце 1920-х годов, в период перехода Голливуда от немого кино к звуковому. Одной из самых известных сцен фильма является танцевальный номер Джина Келли «Singin' in the Rain». вы точно ее видели (или слышали).

- > **«31 июня» (1978) реж. Леонид Квинихидзе.** Экранизация романа Джона Бойнтона Пристли. Романтический фэнтезийный мюзикл о любви между современным мужчиной и принцессой из средневековья, которая случается в последний день июня — вымышленную дату. Потрясающие мелодии и нетривиальный сюжет о путешествиях во времени.
- > **«Ла-Ла Ленд» (2016) реж. Дэмьен Шазелл.** Современный взгляд на классический мюзикл, Райан Гослинг и Эмма Стоун, идеальные костюмы и стилизация. в центре сюжета — любовь, амбиции и мечты двух молодых людей из Лос-Анджелеса.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

— в фильмах этого жанра главным элементом становятся захватывающие события, путешествия в экзотические места, исследование неизведанных территорий и поиски сокровищ. Также в обязательном наборе: риск и опасности, подчеркивающие смелость и изобретательность героев.

Немного истории

Жанр зародился в эпоху немого кино, с ранними эпопеями и фильмами о путешествиях — например, французская короткометражка «Робинзон Крузо» (1902). С развитием кинематографических технологий и возможностей съемок в самых отдаленных уголках мира, жанр приключений стал одним из самых популярных. Кто же откажется от возможности исследовать мир вместе с героями?

Интересный факт

Фильм «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» (1981), который стал одним из самых знаменитых приключенческих фильмов всех времен, вдохновлен сериалами 1930-х и 1940-х годов. Режиссер Стивен Спилберг и сценарист Джордж Лукас хотели воссоздать атмосферу старых киножурналов, что привело к созданию одного из самых любимых персонажей — археолога Индианы Джонса.

Где смотреть?

- > **«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003) реж. Гор Вербински.** Фильм рассказывает о приключениях капитана Джека Воробья, который пытается вернуть украденный корабль и спасти дочь губернатора от пиратов. Описание получается скучным, лучше уж посмотреть фильм.
- > **«Золото Маккены» (1969) реж. Дж. Ли Томпсон.** И приключения, и вестерн. Интереснейшее повествование о путешествии самых разных персонажей (с разными мотивами, чем и примечательна картина!) по пустыне в поисках легендарного золота.
- > **«Белое солнце пустыни» (1970) реж. Владимир Мотыль.** Популярный советский фильм о приключениях красноармейца Федора Сухова, который возвращается домой через пустыню и сталкивается с опасностями и культурными отличиями. Качественный юмор, драматизм и музыкальные вставки сделали фильм культовым.
- > **«Земля Санникова» (1973), реж. Альберт Мкртчян, Леонид Попов.** Приключенческий фильм по мотивам одноименного романа Владимира Обручева. Фильм рассказывает о вымышленной экспедиции начала XX века на крайний Север — исследователи стремятся найти мифическую Землю Санникова, неизведанную территорию, которую предположительно окружают теплые гейзеры и на которой возможно существование древних животных и племен. Но главное не только это: там может быть золото.
- > **«Расправь крылья» (2019), реж. Никола Вань.** Захватывающая драма-приключение основана на реальных событиях. Кристиан, учёный-орнитолог, разрабатывает план спасения популяции диких гусей. Он предпринимает рискованный шаг, решая использовать ультралегкий самолет, чтобы возглавить стаю молодых гусей на их первом миграционном перелете через Европу, от Норвегии до Франции. В этом путешествии ему помогает сын-подросток Томас, который приезжает к отцу на летние каникулы.

РОМАНТИКА

— этот жанр в кино фокусируется на любовных отношениях между персонажами, исследуя их эмоции, страсти и часто сложные (а если все просто, о чем фильм снимать?) пути к счастью. Фильмы этого жанра могут быть как легкими романтическими комедиями, так и серьезными драмами, и в них помимо темы любви часто поднимаются темы потерь, амбиций, выбора, морали и личностного роста.

Немного истории

Романтические фильмы появились еще на заре кинематографа. Одним из первых кинематографических отражений романтики можно назвать фильм «Поцелуй» 1896 года: 18 секунд поцелуя и самое первое снятое проявление чувств. С течением времени жанр расширялся, подходы становились все более вариативными, так что определение «глупая романтика про любовь-морковь» можно оставить снобам.

Интересный факт

Фильм «Титаник» (1997), который является одной из самых кассовых картин всех времен, изначально не рассматривался как романтический фильм. Однако история любви между Джеком и Роуз в исполнении Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет выдвинула романтическую линию на передний план и сделала её одной из самых запоминающихся частей.

Где смотреть?

- > **«Доктор Живаго» (1965) реж. Дэвид Лин.** Эпическая драма и романтический эпос, основанный на запрещенном в СССР романе Бориса Пастернака. Фильм рассказывает о жизни и любви врача Юрия Живаго в период Первой мировой войны и Революции.
- > **«Виноваты звезды» (2014) реж. Джош Бун.** Этот фильм, основанный на одноименном романе Джона Грина, рассказывает о двух подростках, которые встречаются на занятиях группы поддержки больных раком и влюбляются. в фокусе темы любви, болезни и испытаний, с которыми молодые люди сталкиваются, сохраняя и человечность, и откровенность. Готовьте носовые платки, если решите посмотреть.

- > **«10 причин моей ненависти» (1999) реж. Джил Джангер.** Эта романтическая комедия, основанная на пьесе Шекспира «Укрощение строптивой», почти классика подросткового кино. Фильм рассказывает о сложностях школьных отношений и проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди при попытках найти свою любовь.
- > **«Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975) реж. Эльдар Рязанов.** Давайте сломаем стереотип и пересмотрим сейчас, а не на новогодних праздниках? Ведь перед нами классическая в лучшем смысле слова романтическая комедия: случайная встреча может привести к настоящей любви, даже если всё начинается с путаницы, сатиры и ошибок.

БАЙОПИК (БИОГРАФИЯ)

— жанр кинематографа, который представляет жизнь реальных людей, часто знаменитых исторических фигур, знаменитостей, политиков, музыкантов или атлетов. Фильмы стремятся показать значимые события и личные испытания, сформировавшие характер и предопределившие выбор изображаемых личностей.

Немного истории

Жанр начал набирать популярность в 1930-х годах. Хороший пример раннего периода — картина «Великий Зигфелд» 1936 года, которая рассказывала о жизни театрального продюсера Флоренца Зигфелда. Три премии Оскар, между прочим! с тех пор байопики стали важным и уважаемым жанром, поскольку дают зрителям возможность узнать о жизни значимых личностей, чьи действия повлияли на ход истории или развитие культуры.

Интересный факт

Один из самых знаменитых советских байопиков — фильм «Чапаев» (1934), о легендарном командире Красной Армии Василии Чапаеве. Этот фильм не только стал одним из символов советского кинематографа, но и породил множество анекдотов и фраз. «Чапаев» стал настолько популярен, что благодаря фильму, начал жить своей отдельной жизнью в народном творчестве, даже отдельно от исторической фигуры.

Где смотреть?

- > **«Авиатор» (2004) реж. Мартин Скорсезе.** Байопик о Говарде Хьюзе, знаменитом авиаторе, режиссере и магнате, который стал известен своими инновациями в авиации и кинематографе, а также своей борьбой с психическими заболеваниями.
- > **Купала (2020), реж. Владимир Янковский.** Белорусский фильм о судьбе народного поэта Янки Купалы, широкая премьера которого так и не состоялась из-за цензуры. Спойлер не мешает посмотреть вам эту драму о человеке, выборе и сталинском режиме: Купала погибнет при невыясненных обстоятельствах в гостинице «Москва» 28 июня 1942 года.
- > **«Чаплин» (1992) реж. Ричард Аттенборо.** Фильм рассказывает о жизни Чарли Чаплина, одного из величайших комиков и кинематографистов всех времен. Карьера, личная жизнь, политика. Влюбленным в творческий гений актера особенно рекомендуем, к тому же... в главной роли Роберт Дауни мл.
- > **«Цой» (2020) реж. Алексей Учитель.** Байопик о Викторе Цое, лидере рок-группы «Кино», который оставил значительный след в русской рок-музыке. Фильм охватывает ключевые моменты его жизни, творчества и обстоятельства трагической смерти музыканта.
- > **«Фрида» (2002) реж. Джули Теймор.** Байопик о жизни знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало, который фокусируется на ее сложных отношениях с Диего Риверой, коммунистических воззрениях и борьбе с физическими и эмоциональными недугами.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ

— этот жанр кино стремится фиксировать реальность, представляя факты и информацию без художественного вымысла (совсем без него не получается, будем объективны). Документальные фильмы зачастую затрагивают социальные, политические, научные или исторические темы, предоставляя зрителю возможность узнать о мире. Через этот жанр режиссеры не только информируют или обучают аудиторию, но и пытаются вызвать у нас глубокие чувства, изменить восприятие определенной темы или даже побудить к действию.

Немного истории

Первые документальные фильмы появились еще в конце XIX века. Одним из пионеров жанра является режиссер Роберт Флаэрти, создатель фильма «Нанук с Севера» (1922). Фильм посвящён эскимосам, населяющим берега Гудзонова залива в Канаде. С тех пор жанр значительно эволюционировал, а создатели помимо «фиксирования обыденной реальности» применяют новые технологии и методы повествования для более глубокого погружения.

Интересный факт

Документальный фильм «Человек с киноаппаратом» (1929) Дзиги Вертова, советского режиссера, стал революцией в плане техники и подхода к документированию жизни. Вертов использовал всевозможные кинематографические приемы, чтобы показать один день из жизни города. Поразительная визуально-динамическая картина.

Где смотреть?

- > **«Великая степь. Земля кочевников» (2014) реж. Денис Рубанов.** Документальный фильм Русского географического общества о бескрайних территориях, где сливались, создавая новые общности и культуры, десятки народов.
- > **«Жизнь на земле» (1979) реж. Дэвид Аттенборо.** не один, а целая серия документальных фильмов BBC. Исследование эволюции и разнообразия живой природы на нашей планете — удивительные кадры и научные открытия.
- > **«Они никогда не станут старше» (2018) реж. Питер Джексон.** Используя современные технологии, команда восстанавливает архивные записи Первой мировой войны, оживляя историю для нового поколения зрителей в цвете и с современным звуком.
- > **«Прогулки с динозаврами» (1999), реж. Тим Хэйнс, Джаспер Джеймс.** Научно-популярный сериал канала BBC. Уникальное для своего времени сочетание научной достоверности и передовых компьютерных технологий, которые позволили воссоздать мир динозавров с невероятной детализацией и реализмом. Сериал состоит из шести эпизодов, каждый из которых знакомит нас с определённым периодом мезозойской эры, начиная от позднего триаса и заканчивая поздним меловым периодом.

НУАР

— жанр кинематографа, который появился в 1940-х и 1950-х годах в Америке, и характеризуется довольно-таки пессимистическими и циничными взглядами, сложными сюжетами и эстетикой теней и контрастного освещения. Жанр часто включает элементы криминала и мистики, а его персонажи — детективы, преступники и загадочные женщины *femme fatale* — обнаруживают себя в пугающих и явно неоднозначных положениях.

Немного истории

Термин «нуар» (от французского «черный») был введён критиками, которые заметили тенденцию к выбору более темных и пессимистичных тем в американском кинематографе после Второй мировой войны. Первым фильмом жанра можно назвать «Мальтийский сокол» (1941) режиссера Джона Хьюстона. Сейчас нуар в чистом виде встречается редко, но темы проникли в самые разные

культурные направления: от литературы и до фотографии.

Интересный факт

Особенностью жанра является использование «голландского угла» — камера устанавливается под наклоном, создавая эффект дезориентации и напряженности. Попробуйте для своих роликов в социальных сетях: эксперты оценят, а аудитория задержит взгляд из-за нестандартного подхода.

Где смотреть?

- > **«Мальтийский сокол» (1941) реж. Джон Хьюстон.** Классический нуар о детективе Сэме Спэйте, который втянут в опасную игру вокруг ценной статуэтки. Кстати, статуэтка сокола — отличный пример макгаффина.
- > **«Третий человек» (1949) реж. Кэрол Рид.** Хотя фильм и снят в Европе, но перенял множество черт нуара, включая темную атмосферу и сложный сюжет. Фон — эстетичный, но плачевный: разрушенная послевоенная Вена.
- > **«Таксист» (1976) реж. Мартин Скорсезе.** Этот фильм часто рассматривают как пример «неонуара». Он рассказывает о ветеране войны, страдающем от бессонницы и постепенно скатывающемся к... насилию. И все это на фоне ночного Нью-Йорка.

А что-нибудь из советского или российского кино?

Жанр нуар, как он понимается в западном кинематографе, в чистом виде в СССР практически не развивался из-за идеологических ограничений. Однако элементы можно заметить в некоторых советских фильмах, где они проявляются в форме неонуара или в виде отдельных визуальных и сюжетных решений, применяемых в детективах и триллерах.

- > **«Место встречи изменить нельзя» (1979) реж. Станислав Говорухин.** Хотя этот фильм больше известен как детектив (и таковым и является), его атмосфера, персонажи и некоторые сюжетные ходы отражают черты нуара. Кстати, освещение и моральные дилеммы, — в ту же копилку.
- > **«Осенний марафон» (1979) реж. Георгий Данелия.** Драма с элементами комедии, но ее можно отчасти рассматривать как социальный нуар из-за меланхоличного настроения и сложных отношений между персонажами.

ВЕСТЕРН

— жанр кино, в котором действие происходит на фоне американского Запада в конце XIX века. в сюжете вестерна: жизнь и приключения ковбоев, шерифов, разбойников и поселенцев. вы узнаете этот жанр по дуэлям на револьверах, нападениям на дилижансы, конфликтам с коренными американцами и борьбе за землю.

Немного истории

Первые вестерны появились еще в начале 20 века. Фильм «Великое ограбление поезда» (1903) считается одним из первых и самых влиятельных в истории жанра. в 1930-1950-е годы вестерн достиг пика популярности, став символом сугубо американского кино.

Интересный факт

Вестерн породил несколько поджанров. Например, «спагетти-вестерн», появившийся в Италии в 1960-х годах. Эти фильмы, чаще всего с участием Клинта Иствуда и Серджио Леоне (режиссер), отличались жестокостью и моральной неоднозначностью персонажей. Что, кстати, стало для жанра новшеством.

Где смотреть?

- > **«Хороший, плохой, злой» (1966) реж. Серджио Леоне.** Один из самых известных спагетти-вестернов, где три главных героя — преступник, наемник и мошенник — соревнуются в поисках клада на фоне разгорающейся Гражданской войны в США.
- > **«Железная хватка» (2010) реж. братья Коэн.** Ремейк классического вестерна, рассказывающий историю девочки, которая нанимает жесткого маршала для поимки убийцы её отца. Если вас заинтересовал сюжет, можно прочитать одноимённый роман Чарльза Портиса (1968).
- > **«Дикая банда» (1969) реж. Сэм Пекинпа.** Жесткий и реалистичный взгляд на жизнь и борьбу на Диком Западе, характерные дуэли и противостояния. Очень жестокий фильм даже для своего времени.
- > **«Баллада о Бастере Скраггсе» (2018) реж. братья Коэн.** Антология, состоящая из шести рассказов, каждый из которых показывает разные аспекты жизни на Диком Западе — от комедийных до трагических.

КИПЕРПАНК

— это жанр в кино, который совмещает элементы научной фантастики с дистопическим (то есть мрачным) видением будущего, где технологии сосуществуют с нестабильной или несправедливой социальной структурой. Киберпанк обычно исследует сложные темы, такие как искусственный интеллект, кибернетические улучшения человека, власть корпораций и социальные движения в условиях давления высоких технологий.

Немного истории

Киберпанк возник как литературное движение в начале 1980-х годов с такими произведениями, как «Нейромант» Уильяма Гибсона. В кино жанр начал

формироваться с фильма «Бегущий по лезвию» (1982) Ридли Скотта, который установил многие визуальные и тематические стандарты для будущих произведений.

Интересный факт

Фильм «Матрица» (1999) режиссеров Вачовски не только стал культовым примером киберпанка, но и повлиял на поп-культуру, философию и технику

съёмок. Сцена, где время замедляется, чтобы динамично и детально показать зрителю, как персонажи уклоняются от пуль, стала одним из самых копируемых и узнаваемых моментов в истории кино.

Где смотреть?

- > **«Апгрейд» (2018) реж. Ли Уоннелл.** Сочетание научной фантастики и триллера: история человека, который после несчастного случая получает экспериментальное кибернетическое улучшение, значительно расширяющее его физические и психические способности.
- > **«Притяжение» (2017) и «Вторжение» (2020) реж. Федор Бондарчук.** Хотя эти фильмы можно отнести скорее к жанру научной фантастики, они исследуют взаимодействие человечества с высокоразвитыми технологиями и инопланетными цивилизациями, что приближает их к киберпанку.
- > **«Призрак в доспехах» (1995) реж. Мамору Осии.** Японский анимационный фильм, в котором темы идентичности, искусственного интеллекта и трансгуманизма показаны через историю майора Кусанаги, кибернетически усиленного агента.

А вот «Гостя из будущего» — это киберпанк? Не-а.

Киберпанк изображает тёмное будущее с элементами антиутопии, где технологии способствуют социальному разложению, неравенству и контролю корпораций над жизнью людей. в чудесной «Госте из будущего» изображено оптимистичное видение будущего, где технологии используются для улучшения жизни людей.

Фильм является детской научно-фантастической сказкой, цель которой — показать юным зрителям ценности дружбы, честности и ответственности (в том числе в плане технологий). Киберпанк же сосредоточен на критике социальных порядков или технологических аспектов современности.

МОКЬЮМЕНТАРИ

— жанр, который имитирует документальный стиль, но является постановочным. Фильмы мокьюментари часто используют пародийные элементы для исследования реальных событий, персонажей или явлений культуры, создавая критические или даже сатирические комментарии. Этот жанр играет (и заигрывает) с ожиданиями зрителей, соединяя реалистичность и вымышленные события.

Немного истории

Жанр мокьюментари начал завоевывать экраны в 1980-е, хотя саму идею можно найти и раньше. Фильм «Хватай деньги и беги» (1969) Вуди Аллена считается первопроходцем в этом жанре. Но массовое признание мокьюментари получил после выхода «Это — Spinal Tap» (1984)

Роба Райнера, благодаря талантливой пародии на рок-документальные фильмы.

Интересный факт

Одной из особенностей мокьюментари является то, что актеры часто импровизируют. Это добавляет естественности и непредсказуемости, усиливая комедийный эффект.

Где смотреть?

- > **«Офис» (Великобритании, 2001-2003; США, 2005-2013).** Телевизионный сериал, стилизованный под документальный фильм о жизни офисных работников и их рутине. Потрясающая ирония, отсылки к поп-культуре и запоминающиеся образы-психотипы.
- > **«В ожидании Гаффмана» (1997) реж. Кристофер Гест.** Мокьюментари о жителях небольшого города, готовящихся к юбилейному шоу. Очень едкая сатира на типичное американское общество, где местные таланты пытаются заявить о себе.
- > **«Лемони Сникет: 33 несчастья» (2017-2019).** Этот сериал основан на детских книгах Лемони Сникета и рассказывает о трех сиротах, пытающихся раскрыть тайну загадочной смерти своих родителей. не чистое мокьюментари, но содержит его элементы, а помимо этого — захватывающий сюжет и уникальный стиль повествования.
- > **«Что мы делаем в тени» (2019-настоящее время).** Комедийный сериал, основанный на одноименном фильме, рассказывает о жизни четырех вампиров в Нью-Йорке. Черный юмор, множество остроумных сюжетов, комичные персонажи и наконец-то несерьезный подход к теме сверхъестественного.

АНИМАЦИЯ

— жанр кинематографа, в котором используются анимационные техники: рисованные или компьютерно сгенерированные персонажи и сцены. Анимация, вопреки стереотипам, это не только детские мультфильмы, но и широкий спектр тем и стилей: от драм до триллеров.

Немного истории

Расцвет анимации связан с работами Уолта Диснея: с созданием Микки Мауса и первым полнометражным анимационным фильмом «Белоснежка и семь гномов» (1937). С тех пор анимация превратилась в глобальную индустрию с разнообразными техниками, включая стоп-моушн, компьютерную анимацию и традиционную рисованную анимацию.

Интересный факт

Анимационные фильмы часто используются для экспериментов с визуальными стилями и сторителлингом, что иногда приводит к созданию совершенно уникальных и инновационных произведений. Например, фильм «Унесенные призраками» (2001) Хаяо Миядзаки стал культовым за пределами Японии и получил множество наград, включая «Оскар»

Где смотреть?

- > **«История игрушек» (1995).** Первый полностью компьютерно-анимированный полнометражный фильм, созданный Pixar Animation Studios, рассказывает о приключениях игрушек, которые оживают, когда люди не смотрят.
- > **«Как приручить дракона» (2010).** Анимационная франшиза от DreamWorks Animation основана на детской книге (вдруг вы обожаете Беззубика, а про книгу не в курсе?) и рассказывает о мире викингов и драконов.
- > **«ВАЛЛ-И» (2008).** Еще одно творение Pixar, рассказывающее о последнем работающем роботе на Земле, который отправляется в космос в поисках любви и для спасения планеты, конечно же.

> **«Принцесса Мононоке» (1997).** Японский анимационный эпос Хаяо Миядзаки, в котором мы видим талантливо переданный конфликт между промышленным развитием и природным миром. а еще Миядзаки хвалят за удивительно разнообразный подход к изображению женских персонажей.

Российская и советская анимация

> **«Ежик в тумане» (1975), реж. Юрий Норштейн.** Этот анимационный фильм стал культовым не только в СССР, но и за его пределами. Работа Норштейна удостоена международных наград и высоко оценена критиками за поэтическую атмосферу и глубокую символику, скрытую в простой сюжетной линии.

> **«Винни-Пух» (серия с 1969), реж. Федор Хитрук.** Советский «Винни-Пух» отличается от американской версии Disney не только визуально, но и характером главного героя. Советский Винни более заводчив и деятелен, что делает его кумиром и маленьких, и уже взрослых российских зрителей.

> **«Сказка сказок» (1979), реж. Юрий Норштейн.** Этот фильм Норштейна считается одним из величайших анимационных фильмов всех времен. Норштейн использовал технику мультиплановой анимации, создавая сложные и бесконечно красивые изображения. Кто сколько отсылок к произведениям мировой литературы найдет?

> **«Простоквашино» (серия с 1978), реж. Владимир Попов.** Серия мультфильмов, основанных на детских рассказах Эдуарда Успенского. Дядя Фёдор, кот Матроскин и пёс Шарик стали настоящими иконами советской анимации. Все фильмы отличает умный и добрый юмор.

> **«Падал прошлогодний снег» (1983), реж. Александр Татарский.** Удивительная сатирическая сказка в технике пластилиновой анимации. «Слушай, а ты про ёлку не забыл? Боярин дубовый!» Очень рекомендуем посмотреть или пересмотреть, даже если на дворе совсем не время идти за новогодней елкой в лес.

> **«Мы не можем жить без космоса» (2014), реж. Константин Бронзит.** Российский короткометражный драматический мультфильм, который был номинирован на Оскар. Печальная история, потрясающая музыка, и... немало философских параллелей с «Интерстелларом».

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

— это жанр кинематографа, который отходит от традиционных нарративных подходов и исследует новые способы визуального и аудиовизуального повествования. Экспериментальные фильмы часто нарушают и ставят под сомнение классические правила кинопроизводства, использования камеры, монтажа и построения сюжета, предлагая зрителю уникальный, а иногда и вовсе провокационный опыт. Здесь вы найдете абстрактные, нелинейные и другие нетрадиционные формы.

Немного истории

Экспериментальное кино «началось» с ранних работ таких режиссеров, как Ман Рэй, Вальтер Руттман и Фернан Леже, создававших короткие визуальные поэмы, нарушившие традиционные для литературы и фильмов сюжетные подходы.

В 1920-х и 1930-х годах этот жанр получил развитие благодаря авангарду в Европе и Америке. После Второй мировой войны экспериментальное кино стало занимать более заметное место в культурном ландшафте — в пример можно привести Нью-Йоркскую школу.

Интересный факт

В экспериментальных фильмах акцент делается на визуальной и звуковой составляющих. Иногда режиссеры даже полностью отказывались от диалогов и сюжетной линии. Например, фильм «Dog Star Man» (1961-1964) Стэнли Брэхејджа полностью лишен сюжета в обычном понимании. Перед нами одиссея бородатого лесника, взбирающегося со своей собакой по заснеженной горе, чтобы срубить дерево. Но по факту — это коллаж из различных визуальных эффектов, созданных прямым воздействием на пленку.

Где смотреть?

> **«Мужское женское» (1966), реж. Жан-Люк Годар.** Исследование социальных и политических вопросов 1960-х годов через радикально новую нарративную структуру и визуальный стиль. Сценарий, между прочим, Ги де Мопассан писал!

- > **«Зеркало» (1975), реж. Андрей Тарковский.** Яркий пример экспериментального кино. Сплетенные воедино личные воспоминания, исторические события и поэтические образы. Мозаичное и многослойное кинопроизведение, которое с первого раза (и без комментариев кинокритиков) не всегда получается «переварить».
- > **«Кояникатси» (1982), реж. Годфри Реджио.** Часть трилогии «Кацци», которая без слов рассказывает о взаимоотношениях человека, технологий и природы с помощью мощных визуальных и музыкальных композиций.
- > **«Человек с киноаппаратом» (1929), реж. Дзига Вертов.** Мы о нем уже писали, но этот фильм является одним из самых известных примеров экспериментального кино и авангардной кинематографии СССР. Вертов использовал множество инновационных техник съемки и монтажа, чтобы создать визуальную поэму, отражающую жизнь в советских городах и работу кинематографиста. Фильм не имеет сюжета и представляет собой коллаж из городских сцен, подчеркивающий динамичность и ритм современной жизни.

БОЕВИК

— жанр кинематографа, основанный на динамичных сценах: физическом насилии, драках, погонях и взрывах. Фильмы этого жанра часто строятся вокруг конфликта между протагонистом и антагонистом, где главный герой пытается предотвратить катастрофу, ликвидировать угрозу или выйти из критической ситуации. Цель боевика — держать зрителя в напряжении и вызывать адреналиновый всплеск.

Немного истории

Боевик приобрел особую популярность в 70-80-х годах с появлением таких фильмов, как «Лицо со шрамом» и «Комmando». В эти годы студии начали активно использовать передовые технологии и спецэффекты, что позволило сделать экшн-сцены еще более зрелищными. Постепенно боевики стали интегрировать элементы других жанров, таких как

научная фантастика, триллер и даже комедия, что привело к созданию таких жанровых гибридов, как «Терминатор» и «Матрица».

Интересный факт

Одним из знаковых новшеств в жанре боевика стало введение так называемого «балета с пулями» в фильмах Джона Ву, где перестрелки были поставлены с элементами сложной хореографии. в итоге боевые сцены стали похожими на танец: очень опасный, но все-таки выверенный танец

Где смотреть?

- > **«Крепкий орешек» (1988), реж. Джон Мактирнан.** Вы, кстати, знаете, что в оригинале этот фильм с юным Брюсом Уиллисом называется «Die Hard», то есть «живучий»? Классика жанра боевиков — история полицейского, который пытается спасти заложников из здания, захваченного террористами.
- > **«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), реж. Джордж Миллер.** Постапокалиптический боевик, который получил множество кинопремий за инновационные спецэффекты и оригинальный подход к созданию сюжета и характеров персонажей.
- > **«Джон Уик» (2014), реж. Чад Стахелски и Дэвид Литч.** Кинофраншиза открыла новую страницу в жанре боевиков благодаря стилю «gun fu», то есть смешению восточных единоборств с массовыми перестрелками.
- > **«Брат» (1997) и «Брат 2» (2000) реж. Алексей Балабанов.** Оба культовых фильма сочетают элементы драмы и криминального боевика. в центре повествования — приключения бывшего военного, Данилы Багрова. Что ж, фраза «Поживешь подольше — увидишь побольше» из первой части, пожалуй, подойдет для всех боевиков... как несбыточная цель половины героев.