ГБОУ Школа №1505 «Преображенская»

Исследовательская работа на тему:

Роль батальных сцен в российском кинематографе

Работу выполнила ученица 10-го класса

 Федотова Ольга Олеговна.

Научный руководитель:

Каменева Кира Дмитриевна.

Москва 2019

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

Глава I ……………………………………………………………………………..5

I.I. История советского киноискусства…………………………………….…....5

I. II. Функции батальных сцен в военном кино………………………………....7

I.III. История российского кинематографа……………………………………...8

I.IX. Функции компьютерной графики в кино………………………………….9

Глава II……………………………………………………………………………10

II.I «Война и Мир» Сергея Бондарчука………………………………………...10

II.II. Современное военное кино………………………………………………..13

Заключение……………………………………………………………………….15

Библиография…………………………………………………………………….16

Введение.

Все мы помним и любим старые советские военные фильмы. Несмотря на то что развитие советского кино не проходило гладко, многие фильмы о войне, выпущенные в XX веке, заслуженно называют шедеврами мирового кинематографа. В частности батальные сцены советских фильмов можно назвать гениальным, ведь даже в силу технической неоснащенности эти сцены передают героизм солдат, зритель ощущает дух войны, её ужасы.

Попав под влияние голливудских блокбастеров, современное российское военное кино стало перенасыщено спецэффектами и компьютерной графикой. Сцены «неестественных» смертей под градом пуль на большом экране не трогают зрителя. Кинокритики задаются вопросом, получается ли у современного российского кинематографа, как наследника советского киноискусства, сохранить ту атмосферу, которая присутствовала в «старых» военных фильмах?

Эта исследовательская работа направлена на выявление разницы роли батальных сцен в киноискусстве 60-80г двадцатого века и современном кино. Опираясь на фильмы советских режиссеров, современные ремейки, а также на зарубежное кино о войне, мы попытались проанализировать и сравнить роль батальных сцен в кинолентах разных эпох.

Фильмы о войне не теряют популярность, но с каждым годом режиссеры все больше отходят от советских «канонов», все больше копируют западные работы. Кинозрители задаются вопросом: «Отражают ли фильмы, перенасыщенные компьютерной графикой, дух войны?» - в этом заключается **проблема** и **актуальность** этого исследования.

Предметом исследования является выявление разницы роли батальных сцен в киноискусстве, а **объекты** исследования – эпизоды батальных сцен в фильмах Звягинцева, Бортко, Ростоцкого, Герасимова, Бондарчука, Михалкова, а также некоторых зарубежных режиссеров.

Целью работы является не только сопоставление разных периодов развития кинематографа, но и расширение представления зрителей о возможности киноискусства в целом.

Эта исследовательская работа построена на **эмпирическом методе исследования**, а конкретнее на **сравнении** двух эпох, а также на **изучении** и **обобщении** различных статей и литературы.

Гипотезой является: изображение батальных сцен в современном кинематографе идейно отличается от роли батальных сцен в советском кинематографе, так как модернизированные художественные средства мешают восприятию героики военного кино.

В ходе работы были поставлены следующие **задачи**:

1. План создания исследовательской работы
2. Изучение литературы
3. Просмотр фильмов советских режиссёров
4. Просмотр современных фильмов
5. Сопоставление фильмов двух эпох
6. Составление библиографии

Глава I

«Вы должны твёрдо помнить, что из всех

 искусств для нас важнейшим является

кино»

-В.И.Ленин, 1922г

I.I История советского военного кино

Официально 1919 год считается днем рождения советского кино. 27 августа, «декрет о национализации кино» был подписан. Советское кино всегда было уникальным. Развиваясь в изоляции от зарубежных течений, советский кинематограф за период своего существования успел перенести целые циклы спадов и подъемов.

В 1920-е годы снималось немое кино, в основном документальные фильмы о войне. Нужно отметить, что в стране на тот момент еще не было производства пленки и аппаратуры. Однако «Броненосец Потемкин» 1926 Эйзенштейна получил признание и в СССР, и за рубежом.

В 1930-е кино, как часть искусства, как часть жизни общества, оказалось на стыке искусства и экономики. Кинематограф уже под властью «Госкино» терпит реорганизацию, экономические и культурные преобразования. Наибольшую популярность получили киноленты «Чапаев» 1934 (реж. Братья Васильевы) и «Александр Невский» 1938 (реж. Эйзенштейн).

Во время Второй Мировой войны Эйзенштейн поставил «Иван Грозный». Большинство фильмов 40-х рассказывали о нелегкой жизни солдат, которые сражаются на передовой. В 1943 году фильм «**Москва наносит ответный удар»** получил премию «Оскар».

60-е и 70-е годы – киноискусство оправляется от жесткой ценуры. В это время снимается более половины всех фильмов, выпущенных за период существования советского кинематографа. В 1967 году вышел фильм «Война и Мир» (реж. Бондарчук), получивший премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, а также «Золотой глобус» и другие награды.
Фильм стал большим успехом советского кинематографа и был закуплен для международного проката.

 В начале 80-х советское кино снова приходит в упадок. Однако стоит отметить выход в прокат первого русского боевика «Пираты ХХ века» 1980 (реж. Дуров). Этот фильм стал самым кассовым (по посещаемости) за всю историю советского и российского кинопроката.

I.II. Функции батальных сцен в военном кино

Издавна люди отображали сцены битв в искусстве. Например, в [росписи древнегреческих ваз](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8), на рельефах храмов воспевается воинская доблесть мифических [героев](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9). Рельефы на [древнеримских](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC) [триумфальных арках](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0) — завоевательные походы и победы [императоров](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80). В кино тоже зритель нередко наблюдает за ходом военных действий.

Изображение поля военных действий является неотъемлемой частью военного кино, потому что бои – неотъемлемая часть самой войны. Батальные сцены для создателей кино не столько способ воплотить свои самые смелые идеи, сколько элемент, поддерживающий целостность повествования.

Одни батальные сцены поражают обилием взрывов и динамики на экране, другие же лаконичны и коротки. Это зависит от того, что авторы хотели донести до зрителя с помощью этих сцен. Обилие компьютерной графики, громких звуков, быстрота действий применяются при создании батальных сцен для того, чтобы зафиксировать внимание зрителя. «Экшн» в фильме зачастую только красивая оболочка. Примером может стать фильм «Союз спасения» 2019 (реж. Андрей Кравчук).

Другие батальные сцены захватывают своей естественностью и одновременно гениальностью. Без лишнего пафоса, эти сцены передают весь дух войны, показывают и доказывают героизм солдат.

I.III. История российского кинематографа

Со времени [распада СССР](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0), все [1990-е годы](https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B) российское кино долгое время находилось в упадке. Финансирование кинопроизводства резко сократилось. . Первым хитом этого времени была картина «[Брат](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%2C_1997%29)» (1997) [Алексея Балабанова](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87). Однако молодая российская индустрия кино развивается, выпускается все больше и больше фильмов при поддержке «Фонда кино» и «ТРИТЭ».

Кинематограф России характеризуется обилием фильмов, в основном для массового зрителя, на криминальную, комедийную и историческую тематики. Большинство качественно снятых фильмов пока подражают голливудскому стилю, но есть отдельные фильмы, напоминающие французское и немецкое кино. Общая стилистика российского кино ещё только формируется. Творчество режиссёров России часто критикуется зрителями и профессиональными критиками, большое количество критики написано о творчестве [Никиты Михалкова](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87).

Военное кино не теряет популярность. Множество советских военных фильмов было переснято за период существования российского кинематографа. Выпускались картины как и удачные, так и не очень. За 2018-2019 года снято около тридцати военных фильмов, однако только «Балканский рубеж» 2019 (реж. Андрей Волгин) получил рейтинг выше семи на «Кинопоиске».

I.IX. Функции компьютерной графики в кино

Компьютерная графика совершила настоящую революцию в индустрии кино. Использование графики открыло новые возможности в создании кино. Кинематограф всегда использовал технические достижения, достаточно посмотреть на развитие съемочной техники, но компьютерные технологии позволили создать и освоить новый язык в кино, изменить стилистику, найти новые образы. Первым фильмом, где использовались компьютерные технологии, считается «Трон» 1982 (реж. Стивен Лисбергер). Первым российским фильмом с использованием компьютерной графики стал фильм «Утомленные солнцем» 1994 (реж. Никита Михалков). Эпизод с шаровой молнией был подготовлен компанией “Render Club”.

Поначалу компьютерные спецэффекты применялись в фантастических фильмах острого содержания. Сейчас многие даже самые простые сцены создаются при помощи компьютерной графики, а зритель перестает отличать «настоящее» от «нарисованного». Однако во всех революционных нововведениях есть свои плюсы и минусы, компьютерная графика не исключение.

Положительное влияние компьютерной графики заключается в том, что ее использование требует меньше затрат и времени, чем использование спецэффектов. Реалистичность, яркость и красочность привлекают зрителя.

Однако современные режиссеры стали использовать компьютерную графику не только в самых сложных элементах, но и в тех сценах, где без нее можно было бы обойтись. Создатели кино гонятся за красивой картинкой, часто переусердствуют. В «Союзе спасения» мы наблюдаем за летящим пушечным ядром, некачественная графика превращает серьезную сцену в мультфильм. Зритель «не верит» происходящему на экране. Одним словом, модернизированные художественные средства могут как и красиво дополнить фильм (но только там, где это уместно), так и испортить картину.

Глава II

Искусство – одно из средств различения доброго от злого, одно из средств узнавания хорошего.

Л.Н. Толстой. Дневник. 20 октября 1896

II.I «Война и Мир» Сергея Бондарчука

«Война и мир» 1965-67 (реж. Сергей Бондарчук) – киноэпопея, экранизация романа Льва Толстого в четырех частях. Фильм стал известен благодаря масштабным батальным сценам и применению новаторской панорамной съёмки полей сражений. Также это один из самых высокобюджетных киноработ советского кинематографа. Помимо множества других наград, в 1969 картина получила премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Недаром эту работу называют киноэпопеей – она считается одним из наиболее масштабных проектов в мировой и советской кинематографии, на ее создание ушло 6-7 лет, потребовалась помощь Министерства культуры СССР, Министерства лёгкой промышленности СССР, Министерства обороны СССР, полсотни музеев, Ломоносовского фарфорового завода, в общем – вся страна принимала участие. Отступление русской армии из Москвы, пожары в древней столице, наконец, битва на Бородинском поле — эти сцены из фильма Бондарчука вошли в историю кино.

Батальные сцены поражают масштабностью, вниманием к деталям и «трюками», благодаря которым съемочной группе удалось без спецэффектов создать на экране ощущение, что в сражении принимали участие не 15, а 120 тысяч человек. Министерство обороны СССР, предоставило лошадей и целые воинские подразделения в распоряжение съёмочной группы. В ходе работы над фильмом был сформирован отдельный кинематографический кавалерийский полк в составе около 1500 всадников. Для маскировки проводов, телеграфных столбов и современных построек декораторами установлено на натурных площадках 200 деревьев и 500 кустов.

Эпизоды Шенграбенского и Аустерлицкого сражений 1805 года были сняты в Закарпатье. При участии 3000 солдат Прикарпатского военного округа Советской Армии (2500 во французских униформах и 500 в российских) было снято сражение под Красным. Шенграбенское сражение отсняли в районе села Куштановица, битву под Аустерлицем — в окрестностях Свалявы. Натурные съемки центральной панорамы Бородинского сражения снимали в Смоленской области. В массовке, изображавшей две армии, было занято около 15 тысяч человек пехоты, сформирован полк кавалерии в 950 сабель. У каждого из них было оружие, исторический костюм. На постановку «боя» израсходовали 23 тонны взрывчатки и 40 тысяч литров керосина, 15 тысяч ручных дымовых гранат, 2 тысячи шашек, 1500 снарядов. В ходе работы над фильмом создатели прибегали к необычным приёмам. Съёмки некоторых сцен Бородинского сражения велись с помощью камеры, которую укрепили на канатной дороге длиной 120 метров, протянутой над полем сражения. Пролетая на высоте, камера давала необычную возможность съёмки «с летящего пушечного ядра». Некоторые сцены снимались с вертолётов, с вышек и операторских кранов.

«Война и мир» Сергея Бондарчука – настоящее произведение искусства. Детальная проработка каждого момента – от пуговиц до взрывов заставляет зрителя безоговорочно «верить» каждому кадру. Критики, как и широкая публика, отмечали смелость режиссера и всей съемочной группы в попытке взять на себя ответственность за создание столь масштабной картины. Несравненными стали батальные сцены сражений, полностью открывавшие Бондарчука и съемочную группу в искусстве военного кино.

Зарубежные кинокритики активно давали свои отзывы. По мнению Кинга Видора (американский кинорежиссёр, сценарист): «Бородинское сражение лучше показать невозможно: глубокое понимание битвы, прекрасные массовки — волнующее зрелище. И эпизод пожара Москвы прекрасно снят. Я в Голливуде считаюсь специалистом по пожарам и знаю, как это трудно. Мы обсуждали у себя эту сцену и единодушно решили, что она прекрасна». Роджер Эберт (американский кинокритик и телеведущий): «Бондарчуку удалось удержаться на тонкой грани между зрелищным, человечным и интеллектуальным. Даже самые продолжительные и кровавые батальные сцены не утомляют, а приковывают взгляд. Солдат, требующий представления к награде, обезумевшие лошади, рвущиеся прочь от взрыва, интригующий диалог Наполеона и его адъютантов. Бондарчук доносит до зрителя все детали эпической драмы, не проигрывая в зрелищности и одновременно постоянно возвращаясь к фундаментальной теме Толстого — людям, попавшим в жернова истории.»

Картина и сейчас остается классикой отечественного кинематографа – инновационные операторские приемы и по сей день являются учебным материалом для операторов и режиссеров. Также был снят документальный фильм о ходе съемок.

II.II. Современное военное кино

Была бы «Война и мир» такой же культовой картиной, если бы была снята в наше время? Современный кинематограф, в частности отечественный, безудержно развивается и все чаще прибегает к помощи модернизированных художественных средств даже при съемке на первый взгляд простых кадров.

Рассмотрим фильм «Союз Спасения» 2019 (реж. Андрей Кравчук). Новый, даже «очередной» российский военно-исторический драматический художественный фильм повествует о восстании декабристов 1825 года в Санкт-Петербурге. В главная батальная сцена фильма – события, разворачивающиеся на Сенатской площади. Сцена полна яркими и эффектными кадрами, снятыми при помощи спецэффектов. Вот как на это смотрят создатели фильма: «Фильм «Союз спасения» создан с применением самых новых технологий, это «почти фэнтези» по количеству компьютерной графики. Однако новые миры строить не пришлось — графика нужна была, чтобы восстановить старые. В результате зритель сможет увидеть Петербург именно таким, каким видели его декабристы. Масштаб событий передают с помощью освещения, компьютерной графики и фотограмметрии. И если во время съемки массовых сцен на площадке находилось 300-500 артистов, то на экране их будет в несколько раз больше.»

Для массовой сцены восстания 14 декабря 1825 года был оборудован самый масштабный в стране павильон площадью более 40 тыс м². Специально для этого был сшит хромакей, который фактически обтянул все здание изнутри. Съемочная группа преследовала благую цель – погрузить зрителя в «реальную» ситуацию, показать все так, как было тогда.

О ходе съемок «Союза спасения» есть документальный видеоролик, снятый с использованием инновационной для российского зрителя технологии съемки 360 3D. «Мы снимали работу над фильмом «Союз спасения» на протяжении полутора лет. Камера 360 была практически во всех локациях, где снималась картина, – это Санкт-Петербург и Ленинградская область, Белгородская область и Москва, суммарно около 20 дней на площадке. Впервые зритель сможет побывать на разных этапах съемок во все времена года, увидеть за работой известных актеров, оказаться в центре как массовых, так и камерных сцен. Контент очень разнообразен и тем уникален – еще никогда зритель не видел процесс создания кино так реалистично, в формате 360 3D», – Дарья Ярыгина, продюсер спецпроектов Дирекции общественных связей и интернет-вещания Первого канала. Однако возникает вопрос, нужно ли это зрителю? Правильный ли выбрали сюжет для экспериментов с графикой, спецэффектами и дополнительными материалами?

Фильм столкнулся с неоднозначной оценкой. На «Кинопоиске» - 6,2/10, IMDb 6/10. Фильм получился «не таким», «никаким», «не тем» по мнению многих кинокритиков. Большинству не понравилась новая интерпретация всем знакомого сюжета, но также и отмечали «провал», казалось, масштабных батальных сцен. Российский кинокритик Станислав Зельвенский отзывается о фильме: «Кусок вылизанного, мертвого, неубедительного прошлого. Даже если во всех кадрах из центра Петербурга стерли стеклопакеты (как перекрасили Зимний, вырезали Александровский сад, одели в леса Исакий и так далее; снимали, надо думать, в основном в павильоне), все равно остается полное впечатление, что они там есть. Ни один пистолет не выглядит стреляющим, ни один мундир — взаправду ношенным.»

Нарисованная, почти мультяшная картинка не удивляет современного избалованного Голливудскими блокбастерами зрителя. Кадры пушечного ядра, неправдоподобно летящего в ряды «размноженных» людей как и не производят «вау» эффекта, так и не трогают. Дорогие зарубежные спецэффекты «не ложатся» на отечественные, классические сюжеты.

Заключение

Возможно российский кинематограф еще не имеет ресурсов на использование качественной графики, возможно в погоне за кассовыми сборами современные режиссеры готовы жертвовать искусством. Современное военное кино не станет классикой кинематографа, как «Война и мир», так как и зрители, и кинокритики не находят современные военные фильмы произведением искусства. В ходе исследования получилось подтвердить **гипотезу**, выдвинутую в начале исследования: изображение батальных сцен в современном кинематографе **действительно** идейно отличается от роли батальных сцен в советском кинематографе, так как модернизированные художественные средства мешают восприятию героики военного кино.

Список литературы

1. Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
2. «Война и мир» по-прежнему вне конкуренции [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.culture.ru/
3. Данила Кузнецов «Язык кино» Издательство «Эксмо», Москва 2019
4. Жорж Садуль «История киноискусства» Издательство иностранной литературы, Москва, 1957
5. «История кино в советском союзе» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kinoschok-hd.ru/>

История компьютерной графики в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.graphicon.ru/ru>

«Каким получился фильм «Союз спасения» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rbc.ru/

«Как снимали фильм «Война и мир» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/

«Кинематограф в 2 половине 20 века начала 21 века» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.referat911.ru/>

«Кино в советское время» Баянова К.В.

1. Кинопоиск [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/
2. «Москва наносит ответный удар» Музей ЦСДФ, Александр Еланчук
3. «Союз спасения»: масштабный, но удивительно непримечательный фильм про декабристов» Станислав Зельвенский [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://daily.afisha.ru/
4. «Союз спасения» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://1825.1tv.ru/about/#14
5. «Союз спасения» 2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа**:** https://www.film.ru/