

программа
Корни американской культуры

кафедра зарубежной литературы и журналистики
Саратовского госуниверситета
и
Американский Уголок в Саратове

И.В.Кабанова
13 февраля 2013

АМЕРИК

КИНЕМА

Кинематограф как сектор экономики США

- Кинопроизводство – “industry”, дает работу 2,2 млн человек, свыше 100 000 связанных с кино предприятий. Крупнейший работодатель в частном секторе экономики США
- Непосредственно в процессе кинопроизводства занято 374 тыс. человек
- Средство экспорта американской культуры
- В год снимается 500-600 художественных фильмов; над каждым фильмом работает несколько сот человек

Профессии вне съёмочной площадки

- **Writer**-changes intangible ideas into words, providing a blueprint for every aspect of production
- Studio Executive-part of the financing and distribution arm of the industry; oversees production of a project as a whole from the development stage to exhibition
- **Producer**-oversees all aspects of production
- **Agent**-secures work for those with creative and technical talent...and takes 10 percent of the earnings
- Manager-much like an agent, but gives more personal attention to the client for 15 percent of the earnings
- Unit Production Manager-in charge of all logistics including, but not limited to, day-to-day planning, production scheduling, terms of employment for cast and crew, supplies, equipment, locations, permits, travel, transportation, and financial considerations for production
- Studio Accountant-handles the financial considerations of a studio
- Production Accountant-manages the day-to-day financial details of a specific production
- Production Coordinator-handles the logistics of scheduling and paperwork
- **Production Designer**-translates the ideas expressed in the script into the elements that will be seen
- Art Director-working under the Production Designer, coordinates the Art Department
- Construction Coordinator-plans and coordinates the construction schedule and crew requirements
- Construction Foreman-supervises construction work
- Visual Effects Supervisor-coordinates the various effects requirements
- Visual Effects (CGI)-uses computers to create any number of illusions that are impossible to achieve practically on set or are simply less expensive to create digitally
- **Editor**-syncs sound and image and then cuts shots into a logical order to tell the story
- Assistant Editor-maintains editing equipment and deals with related paperwork
- Postproduction Sound-"sweetens" (improves sound quality) and edits dialogue, sound effects, and music tracks
- Film Lab-processes the shot negative then checks it for damage or exposure problems
- **Composer**-creates musical score to accompany images onscreen
- Musician-performs instrumentals to help create the musical score

Професии на съемочной

ППОЩАЛКЕ

- **Director**-generally in charge of the creative decisions made throughout production
- Script Supervisor-keeps a detailed log of each shot and tracks continuity
- **Actor**-performs a character as written in the screenplay; generally has lines of dialogue to speak
- Extra-an Actor without dialogue; fills in the background to support the principal action
- Stand-in-placeholders for principal Actors while the crew lights the set
- Stunt Coordinator-coordinates and designs sequences or actions considered dangerous
- Stunt Performer-skilled and trained performers capable of executing dangerous actions
- First Assistant Director-coordinates each department on a shot-by-shot basis to keep the production on schedule
- Second Assistant Director-assists the First Assistant Director and completes necessary paperwork
- Second Second Assistant Director-lends assistance to the Second Assistant Director
- DGA Trainee-an on-set Assistant Director trainee
- Production Assistant-generally runs errands for any number of department personnel
- **Director of Photography**-responsible for technical and creative decisions regarding lighting and camera setup
- Digital Imaging Technician (DIT)-video engineer specializing in high-definition cameras
- Camera Operator-points the camera and frames the shot using a variety of tools
- First Assistant Camera/Focus Puller-responsible for technical upkeep of camera and keeps subjects in focus during each take
- Second Assistant Camera/Clapper-assists the First Assistant Camera in camera setup and keeps track of all camera equipment
- Loader-loads and keeps track of all film used throughout production
- Camera PA-trainee who assists the rest of the camera department
- Aerial Pilot-flies a variety of aircraft with camera mounted onboard
- Stabilized Camera Operator/Technician-operates a gyroscopically stabilized camera system, usually attached to an aircraft
- Key Grip-coordinates all grip personnel in working with the Electric Department to set lighting and with the Camera Department to move and secure camera equipment.
- Best Boy Grip-keeps track of all paperwork and equipment used by the Grip Department
- Company Grips-provides safe rigging for lighting and camera equipment
- Dolly Grip-lays track or flat surface on which to push a dolly-mounted camera
- Gaffer-coordinates the actual nuts and bolts of lighting the set
- Best Boy Electric-prepares and tracks all lighting equipment
- Electricians-run electrical cable and set lights

- Generator Operator-maintains correct electrical output for set lighting and power
- Location Mixer-maintains proper sound levels during a take
- Boom Operator-holds a microphone over the action, out of site from the camera
- Cable Puller-assists the Mixer and Boom Operator during setup and each shot
- Costumer-assists the Wardrobe Supervisor and dresses Actors
- Wardrobe Supervisor-organizes and maintains costumes and also tracks costume continuity
- Costume Designer-designs and/or buys clothing that the Actors should be wearing per the script
- Makeup Artist-applies cosmetic makeup in accordance with the requirements of the story
- Hair Stylist-designs and styles hair in accordance with the requirements of the story
- Property Master-acquires, maintains, and tracks all props
- Set Decorator-in charge of all furnishings seen on set
- Leadman-coordinates physical set decoration with the Set Decorator and the Set Dressers
- Set Dresser-works with the Set Decorator to place items on the set
- Standby Painter-creates signage and touches up damaged painted surfaces during production
- Greensman-creates and maintains any vegetation and/or landscaping on a film set
- Craft Service-provides a table of snacks that is close to the set throughout the day
- Catering-provides at least one or two hot meals per shooting day at location
- Special Effects-constructs on-set rigging of props to perform a variety of real effects (not computer graphics) and is usually a specialist in creating explosions, fire, and bullet hits
- Transportation Coordinator-supervises the transportation of personnel, equipment, and vehicles
- Transportation Captain-assists the Transportation Coordinator
- Truck Drivers-trained and licensed to operate a variety of large vehicles
- Crew Cab Driver-primarily assigned to drive crew passenger vans
- Location Manager/Scout-finds suitable locations for filming and secures proper permissions and permits
- Set Medic-trained Registered Nurse (RN) or Emergency Medical Technician (EMT) who is on set just in case of illness or injury
- Set Teacher-on-set schoolteacher when child Actors are present
- Unit Publicist-coordinates all elements required for successful marketing of the film
- Unit Still Photographer-obtains photos to be used primarily in the marketing of the film
- Behind-the-Scenes Cameraman/Videographer-shoots behind-the-scenes footage and interviews for Electronic Press Kit (EPK) or DVD use
- Security-maintains a secure work environment for cast and crew and keeps watch over sets and equipment after wrap

Стадии работы над фильмом

- Написание сценария (сценарий на литературной основе для инвесторов всегда надежнее).
- **Pre-production** – от согласия финансировать фильм до запуска в производство. Работа над сценарием, сбор команды, выбор актеров, мест съемок (Аватар – 7 лет подготовительного периода).
- **Production** – в среднем 48 дней съемок, иначе удорожание фильма. Средний бюджет фильма в 2006 г. был 100 млн долл., в 2012 – 114 млн. (в среднем 66 млн на сами съемки, 34 млн на маркетинг и рекламу). «Титаник» (1997) Дж. Камерона снимали 163 дня (6 месяцев), съемки обошлись в 200 млн долл. Из отснятых 240 часов в фильм вошло 3 часа 14 минут. «Аватар» (2009) – снимался 62 дня, бюджет 237 млн, 150 млн на рекламу.
- **Post-production** – монтаж занимает 6 месяцев, наложение звука создание музыки к final cut, 3500 экземпляров фильма для национальной премьеры (сегодня – на флэшке).
- Через полгода после премьеры выпускается DVD; через 3-5 лет фильм можно посмотреть по телевидению.

Бюджет фильма имеет мало отношения к его художественным достоинствам:

три самых дорогих фильма в истории – «Пираты Карибского моря» (2007 г. - 300 млн), «Клеопатра», «Титаник»

Система проката

- Массовый прокат в мультиплексах (аналоговые, цифровые и 3D-залы), в фойе попкорн и soft drinks, средняя цена билета - \$ 7,93. Из каждых 10 долларов, вырученных за билеты, кинотеатр имеет 1 доллар; 9\$ идут в Голливуд. Доход кинотеатра складывается в основном от продажи попкорна и напитков

Холдинги кинотеатров – NATO, National Association of Theatre Owners

- Система рейтингов, которые определяет CARA (The Classification and Rating Administration) совместно с МРАА (Motion Picture Association of America) напрямую определяет кассу

- G – general audience, all ages admitted
- PG – parental guidance suggested
- PG-13 – parents strongly cautioned. Some material may be inappropriate for children under 14
- R – restricted. Children under 17 require accompanying parent or adult guardian
- NC-17 – no one under 17 and under admitted

Equilibrium – 236 смертей, но без крови – рейтинг PG 13

- Арт-кино – главным образом в мегаполисах, в университетских кино клубах

Прибыль киноиндустрии

в млрд долларов

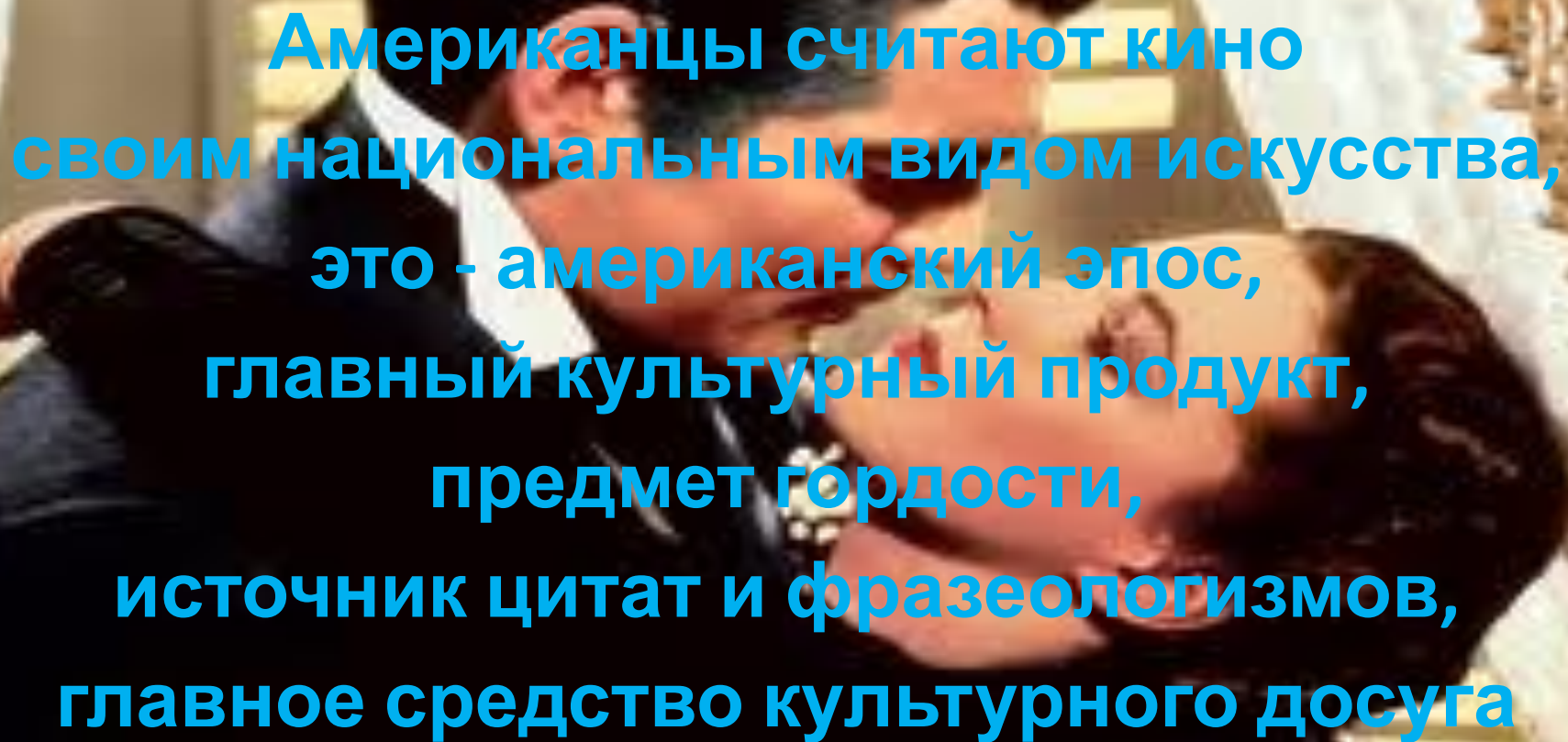
	2007	2008	2009	2010	2011	%	%
U.S./Canada	\$9.6	\$9.6	\$10.6	\$10.6	\$10.2	-4%	6%
International	\$16.6	\$18.1	\$18.8	\$21.0	\$22.4	7%	35%
Total	\$26.2	\$27.7	\$29.4	\$31.6	\$32.6	3%	24%

Число зрителей уменьшается: 2002 – 1, 57 млрд, 2011 – 1, 28 млрд

Раз в год в кино бывает 2/3 населения, половину билетов покупают те, кто ходит в кино чаще всего – подростки до 14 лет и испаноговорящие

По соотношению внутренней и внешней доходности видна мировая роль Голливуда – кино как средство экспорта американской культуры

История кинопроизводства в США

A close-up photograph of a man and a woman in a romantic embrace. The man, on the left, has dark hair and is wearing a dark suit jacket over a white shirt and a dark tie. He is looking down at the woman. The woman, on the right, has dark hair and is wearing a dark, possibly black, dress. She is looking up at the man. The background is slightly blurred, showing what appears to be a window with light-colored blinds or curtains. The overall tone is intimate and classic.

Американцы считают кино своим национальным видом искусства, это - американский эпос, главный культурный продукт, предмет гордости, источник цитат и фразеологизмов, главное средство культурного досуга

Возникновение кинопроизводства в США

- Происхождение кино связывается с изобретениями Т. Эдисона (лаборатория в Менло-Парк, Нью-Джерси) и пленкой Джорджа Истмена (Eastman-Kodak)
- Основание студий в Голливуде в 1906-1914 гг. – бегство от юристов Эдисона и поиски оптимальных условий для съемок
- «Nickelodeons» -10 центов, 10-минутные фильмы (одна бобина), понемногу – 20-минутные, потом часовые (features). Чарли Чаплин, Бастер Китон, Д.Гриффитс.

1920-е – рост масштабов и художественного

Голливуд «золотого века»

1920 - начало 1960-х

Система студий

The Big Five – студии, которые владели своими сетями кинотеатров, это MGM, Warner Bros., Twentieth Century Fox, RKO and Paramount

The Little Three, студии без кинотеатров – Universal Studios, United Artists, Columbia Pictures

Великие режиссеры (**David Griffiths**, Fritz Lang, George Cukor, Ernst Lubitsch, William Wyler, John Houston, **Orson Wells**)

Роль продюсеров

Cecil DeMille – эпические затратные фильмы

Irving Thalberg

David O.Selznick *Gone With the Wind*

Darryl O.Zanuck *Grapes of Wrath*

Система «звезд»

«Великий немой» заговорил в 1927, стал цветным в 1929

Несмотря на систему запретов и ограничений, консервативную идеологию, в этот период создавались великие, оригинальные и тонкие фильмы, которые сегодня становятся предметом «римейков»

Звезды кино

немое кино

Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс , Лилиан Гиш, Рудольф Валентино, Грета Гарбо, Б.

Китон

эпоха звука

Кэри Грант, Джин Харлоу, Кларк Гейбл, Кэтрин Хепберн, Хамфри Богарт

Период упадка великих студий

- 1948 – решение Верховного суда о разделении производства и проката в киноиндустрии, направленное против монополизма «большой пятерки»
- Возникновение новых студий, независимых продюсеров, новая система организации кинопроизводства – независимый продюсер либо работает напрямую с прокатчиками, либо по разовому контракту со студией

Современная система кинопроизводства

- Цель голливудского мейнстримовского кино – прибыль. Идеология эскепизма: уход от повседневных забот, заставить на время забыть о реальных проблемах; возродить в зрителе веру в идеалы
- Цель артхаусного кино – эксперименты с формой и содержанием, интеллектуальное кино. Иногда артхаус попадает в мейнстрим
- Европейцы в Голливуде. Исторически – Ф.Ланг, А. Хичкок, Билли Уайлдер; Чарли Чаплин, Кэри Грант, Марлен Дитрих, Грета Гарбо. Сегодня ни европейские режиссеры, ни актеры не задерживаются в Голливуде или существуют там «на вторых ролях».

Кинематограф в культурном ландшафте США

- В литературе – от Н.Уэста и Н.Мейлера до Ч.Буковски и Дж.К.Оутс
- В образовании – Cinema Studies programs
- В прессе – журналы Variety, Cineaste, Film Studies
- На телевидении – в ток-шоу интервью по поводу выхода фильма
- Фестивали – New York FF in September, Tribeca Spring Film Festival in Lower Manhattan, Sundance (independent films, Park City, Utah), и во многих городах, на многих кампусах
- Вершина кинематографического года – церемония присуждения премии Оскар

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences Awards of Merit

- Oscar – одна из 10 наград Академии
- Учреждена по инициативе Луиса Майера

В 1929 г. первая церемония проходила в отеле «Рузвельт», :
наград в присутствии 270 гостей.

В 2011 г. вручено 2809 статуэток, отлитых из сплава жести и меди, покрытых сверху золотом; после смерти владельца они возвращаются в Академию, их нельзя продавать.

Тайно голосуют 5783 члена Академии; в первом туре режиссеры - за режиссеров, актеры - за актеров и т.д., во втором, после определения списков кандидатов – все по всем номинациям.

Права на телетрансляцию до 2020 – у ABC. Десятки млн зрителей прямого эфира.

85-я церемония вручения Оскар

Начнется в воскресенье, 24 февраля 2013, в 5.30 по местному времени

Ведущий – сценарист, актер, певец Сет Макфарлейн

Номинации:

Best Picture: Amour, Argo, Beasts of the Southern Wild, Django Unchained, Les Misérables, Life of Pi, Lincoln, Silver Linings Playbook, Zero Dark Thirty

Best Actor in a Leading Role: Bradley Cooper, Daniel Day-Lewis, Hugh Jackman, Joaquin Phoenix, Denzel Washington

Best Actress in a Leading Role: Jessica Chastain, Jennifer Lawrence, Emmanuelle Riva, Quvenzhané Wallis, Naomi Watts

Best Director: Amour (Michael Haneke), Beasts of the Southern Wild (Benh Zeitlin), Life of Pi (Ang Lee), Silver Linings Playbook (Steven Spielberg)

Длительность – примерно 3,5 часа

45 секунд на благодарственную речь

Смотрим шоу!

