



# КРАТКИЕ КИНОВЕДЧЕСКИЕ КУРСЫ

16+

WWW.PERM CINEMA.RU

**ПРЕМЬЕР**





## Программа

### История кино

#### **1. «Всеобщая история кино. Основные вехи и направления».**

14.04.2015, 19.30 — 21.00.

Лектор: Анна Сидякина (доцент кафедры журналистики ПГНИУ, программный директор Пермской синематеки, филолог, литературный критик, продюсер и куратор культурных проектов).

На вводной лекции к киноведческим курсам «PROкино» речь пойдет о самых основных понятиях, датах, событиях, именах, художественных направлениях мирового кинопроцесса. Вы увидите, как немое и черно-белое кино становилось звуковым, красочным и объемным. Мы вместе проследим, как одно направление в кинематографе сменялось другим, какие метаморфозы претерпевал киноязык, как развивались приемы киновыразительности.



#### **2. «Шедевры немого кино».**

16.04.2015, 19.30 — 21.00.

Лектор: Елена Четина (доктор филологических наук, зав. лабораторией культурной и визуальной антропологии ПГНИУ).

В эпоху немого кино формируется творческий арсенал кинематографа как синтетического искусства. «Великий немой» становится основой для других направлений художественной культуры начала XX века. Ранний кинематограф осваивал доселе неведомые творческие принципы, новые формы воздействия, привычные нам сегодня: визуальные символы, движение камеры, монтаж, позволяющий «управлять» временем и пространством.

На лекции вы познакомитесь с шедеврами немого кино — фильмами «Нетерпимость» Гриффита, «Броненосец «Потемкин» Эйзенштейна, «Человек с киноаппаратом» Вертова и др. и узнаете, каким образом эти картины обогатили мировой киноязык.



### **3. «Прогулка по кинематографической Перми».**

21.04.2015, 19.30 — 21.00.

Лектор: Анна Сидякина (доцент кафедры журналистики ПГНИУ, программный директор Пермской синематеки, филолог, литературный критик, продюсер и куратор культурных проектов).

Мало кто знает, что кино в Перми появилось меньше года спустя после первого сеанса синематографа братьев Люмьер в Париже. Пермские газеты писали, что кино — главное чудо века, но первые импровизированные кинозалы были почти пустыми — народ по старинке предпочитал театр. На лекции по истории кино в Перми вы узнаете, где находились первые кинотеатры, и какие картины были знакомы пермскому зрителю век назад. Мы поговорим о знаменитых фильмах, снятых в нашем городе. Вспомним, как возникло и развивалось пермское кинопроизводство. Не обойдем вниманием и сегодняшний день, затронем самые масштабные пермские кинособытия и откроем Пермь как один из крупнейших центров документального кино в России.



### **4. «Люди и куклы. Краткая история пермской анимации».**

23.04.2015, 19.30 — 21.00.

Лектор: Юлия Баяндина (киновед, журналист).

Более тридцати лет, с 1965 по 1997 годы, в Перми на студии «Пермьтелефильм» делались замечательные мультфильмы. Известные многим пермские мультики — такие как «Капризка», «Самый уважаемый», «Петькины трюки» и мн. др. в советские времена часто появлялись в сетке вещания Центрального телевидения, транслировались в странах Азии, Африки, Латинской Америки, некоторые были показаны и в Европе.

На лекции вы узнаете, кто и как создавал мультпроизводство в нашем городе. Почти забытая сегодня страница пермской культуры вновь оживет перед вами уникальными фактами, архивными подробностями, воспоминаниями бывших сотрудников мультцеха «Пермьтелефильма».



**5. «Социология кино: кто, для кого и как снимает фильмы?»**

28.04.2015, 19.30 — 21.00.

Лектор: Олег Лысенко (доцент кафедры культурологии ПГГПУ, кандидат социологических наук).

Кино можно рассматривать с разных точек зрения. Нам привычно говорить о нем как об искусстве, причем синтетическом: кино — это одновременно и режиссура, и операторская работа, и актерское мастерство, и музыка, и многое другое. Чуть реже о кино говорят как о (не)коммерческом предприятии и даже как о культурной индустрии. Это скорее экономический подход. Можно даже говорить о политической составляющей кино: в духе критических теорий. Мы же попробуем ответить на более простые и, одновременно, более сложные вопросы: почему люди смотрят кино? Почему самыми популярными жанрами остаются боевики и мелодрамы? Почему одни фильмы становятся популярными, другие — культовыми, а третьи — хорошо забытыми?

Лекция построена на материалах социологических исследований, в том числе — проведенных в Перми.



Кино как объект культурологического исследования

**6. «Кино в отечественной культуре XX века».**

30.04.2015, 19.30 — 21.00.

Лектор: Олег Лейбович (заведующий кафедрой культурологии ПГАИК, доктор исторических наук, профессор).

Кино — это одновременно и часть культуры, и ее зеркало, источник новых тенденций и направлений развития. Именно кино больше других видов искусства формирует мнения, моду, поведения, задает тренды. Производство киноискусства оказывается тесно связанным с широким социокультурным контекстом, который его порождает.

На лекции мы поговорим о статусе кино в городской культуре, рассмотрим столкновение двух языков — повседневного и кинематографического, увидим, как отображаются проекции культурных фобий в кинематографе.





**7. «Кино и мода: взаимное влияние».**

05.05.2015, 19.30 — 21.00.

Лектор: Вероника Даль (журналист, телеведущая, модный обозреватель).

Кинематограф с момента своего возникновения влияет на стиль жизни, на бытовые привычки, на поведение людей. Чего уж говорить о моде. Актрисы Марлен Дитрих, Одри Хепберн и Сара-Джессика Паркер — созданные кинематографом иконы стиля, ставшие для многих примером для подражания. С другой стороны, любой фильм можно рассматривать как «хранилище» представлений о моде определенной исторической эпохи.

Лекция посвящена взаимодействию моды и кино на протяжении всего 20-го века.



**Кино и психология**

**8. «Кино как инструмент психологического анализа».**

07.05.2015, 19.30 — 21.00, 6 зал.

Лектор: Ольга Чернявская (психолог, член Пермского психоаналитического общества).

Выделив кино как вид искусства, обладающий великолепными возможностями передачи и трансляции сложных психических состояний, мы будем исследовать собственные ответные реакции, чувства и фантазии. Опираясь на концепции «прикладного психоанализа», мы попытаемся использовать кино для иллюстрации всевозможных конфликтов и психических процессов. А также поговорим о технологиях киноиндустрии, которые воздействуют на «коллективное бессознательное».





9. **«Тарковский и Звягинцев. Исторические метаморфозы русского экзистенциального кинематографа».**

12.05.2015, 19.30 — 21.00.

Лектор: Вячеслав Раков (историк, культуролог, доктор исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории ПГНИУ).

Фильмы Тарковского и Звягинцева перекликаются, невзирая на временную дистанцию, разделяющую жизни их авторов. Их сближает не исторический контекст, а экзистенциальный подтекст: основные проблемы человека остаются теми же во все времена: жизнь, смерть, смысл, цель, свобода. Меняется история, но не меняется (в своем существе) человек. Любопытно, что и Тарковский, и Звягинцев хотели бы, чтобы человек все же изменился. Иначе — зачем все прошедшие тысячелетия и столетия? Только изменившийся человек оправдывает и свою жизнь, и историю в целом. В то же время Тарковский и Звягинцев по-разному отвечают на «проклятые вопросы». Это естественно, поскольку они — насельники разных времен. Тарковский — человек позднесоветской реальности, по-своему интересной. Звягинцев же живет в одном времени с нами, но это еще не означает, что он нам ближе. Порой ближним становится дальнее.



10. **«Философия ужаса».**

14.05.2015, 19.30 — 21.00.

Лектор: Яна Цирлина (старший преподаватель кафедры истории философии ПГНИУ, специалист по философии и теории искусства).

Речь пойдет о возможности преодоления основной зрительской установки на «удовольствие от визуального текста». Мы попытаемся взглянуть на «тёмную материю» фильма ужасов и понять, каким образом медиа помогают формировать и отражать новые формы чувственности.

Каким образом фильм ужасов может приостанавливать или отсрочивать эффект снятия напряжения в удовольствии? Как звуки и изображения вспарывают чувствительность зрителя? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, мы рассмотрим фильмы ужасов как датчики, которые активно обращаются к тому, что лежит за гранью удовольствия.





**11. «Режиссура игрового фильма».**

19.05.2015, 19.30 — 21.00.

Лектор: Константин Березовский (педагог, режиссер игрового и документального кино).

Что нужно, чтобы снять хороший игровой фильм? Во-первых, идея — изначальный замысел режиссера, которому подчиняются все процессы в рамках работы над кинокартиной. Во-вторых, сценарий. В-третьих, грамотно подобранные актеры и их мастерство. Все это можно назвать единым словом — режиссура.

Вместе с режиссером легендарного фильма «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова, второклассника и второгодника» мы разберем на этой лекции все составляющие создания игрового фильма поэтапно.



**12. «О хорошем документальном кино».**

21.05.2015, 19.30 — 21.00.

Лектор: Рашид Давлетшин (режиссер, сценарист, председатель пермского краевого отделения Союза кинематографистов России, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ и кафедры режиссуры и актёрского мастерства ПГАИК).

Альфред Хичкок говорил, что в игровом кино режиссер является буквально богом, а в документальном кино сам бог становится режиссером. Но, несмотря на эту очевидную неизбежность, успех фильма зависит и от документалиста. На лекции мы поговорим о том, как выбирать героя, как наблюдать за ним, как позволить себе провоцировать или восстанавливать историю. Мы откроем главные принципы и понятия в неигровом кино — образ, конфликт, являющийся основой драматургии, поговорим о методах съемки и об этических моментах, с которыми режиссер документального кино неотвратимо сталкивается.





### 13. *«Основы операторского мастерства».*

26.05.2015, 19.30 — 21.00.

Лектор: Евгений Новиков (оператор кино и телевидения, режиссер, член Союза кинематографистов России).

Цифровые технологии сделали доступным производство фильмов практически каждому. Сегодня снять кино можно на камеру мобильного телефона, особенно если следовать определенным правилам. Все обстояло иначе, когда фильмы снимались на киноплёнку — тогда процесс был трудоемким и дорогостоящим. Но во все времена ответственность за качество отснятого материала лежала и продолжает лежать главным образом на кинооператоре.

На лекции мы поговорим, как важен для оператора подготовительный период — выбор места съемок, вспомогательного оборудования, освещения, необходимой пиротехники для создания нужных эффектов и т.д.



---

### 14. *«Авторское кино. Продюсирование и дистрибуция».*

28.05.2015, 19.30 — 21.00.

Лектор: Владимир Соколов (директор киностудии «Новый курс», продюсер документальных фильмов).

До появления теории авторского кино, фильм воспринимался как продукт целой индустрии, как совокупный итог работы режиссера, оператора, сценариста и актеров. Приверженцы авторской теории считают, что ключевой фигурой в создании фильма является именно режиссер, и действия других членов команды направлены на реализацию режиссерского замысла. В российской действительности принято противопоставление авторского кино и продюсерского. Причем продюсерское кино в данном случае ошибочно наделяют негативными коннотациями, забывая о том, что авторский кинофильм также требует грамотного продвижения и дистрибуции.

На лекции мы не будем учить вас быть продюсерами или прокатчиками. Мы поговорим о том, почему на широких экранах показывают одни фильмы, а другие зритель имеет шанс увидеть только на фестивалях. Мы расскажем, где взять деньги на съемку авторского кино, и как устроен весь процесс работы над фильмом.





**15. Мастер-класс по анимации.**

02.06.2015, 19.30 — 21.00. (1 группа)

04.06.2015, 19.30 — 21.00. (2 группа)

Преподаватель: Любовь Шмыкова (художник, педагог детского проекта «Чердак» в музее современного искусства PERMM и школе дизайна «Точка»).

Нарисовать — дело, которое может быть посылно каждому. А вот оживить рисунок могут только волшебники. Анимация — это волшебный мир, в котором слоны могут взлететь, а цветы заговорить. И для этого не всегда требуются невероятные технологии и компьютерные программы. На мастер-классе мы узнаем, как появилась анимация, какие художники до сих пор рисуют мультфильмы вручную, будем оживлять буквы и слова, все вместе создадим небольшой короткометражный мультфильм.



**16. Мастер-классы по актерскому мастерству.**

№1. Сценическая речь

09.06.2015, 19.30 — 21.00.

Преподаватель: Светлана Коршева (доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры ПГАИК).

Одной из важных техник актера является сценическая речь. На мастер-классе мы подробно разберем все нюансы порождения красивой убедительной речи: узнаем, как логически выстраивать высказывание, и почему важны интонации. Кроме того, мы попробуем устранить из своей речи следы так называемого «пермского говора».

№2. Актерское мастерство

11.06.2015, 19.30 — 21.00.

Преподаватель: Светлана Коршева (доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры ПГАИК).

Если в живописи и скульптуре художник стремится к тому, чтобы его мертвый материал «ожил» — и в лучших своих работах достигает этого, — то в театре или кино это, казалось бы, совсем излишне, ведь здесь материал не мертвый, не краски и не камень, а подлинно живой человек — актер. И, таким образом, главная часть дела уже сделана самой природой. Остается только воспользоваться ее дарами.

На мастер-классе мы займемся развитием артистической смелости, актерского внимания, воображения и фантазии, импровизационных способностей и навыков сценического общения.







WWW.PERM CINEMA.RU

**ПРЕМЬЕР**



\* Слушателей не будут учить снимать фильмы, но научат понимать и анализировать киноязык. На курсах можно будет получить представление об истории кино, о режиссерских приемах, о взаимодействии кино и социума, о философии и теории кино. Но — самое главное — слушатели курсов освоят техники и методы анализа визуального текста, которые актуальны не только в отношении восприятия фильма, но и контента современных СМИ.

Каждый из лекторов — эксперт в какой-либо сфере, граничащей с кинематографом. В конце каждой лекции участникам будут предложены материалы с авторскими рекомендациями по углубленному изучению предмета. По итогам курсов слушатели получают сертификат с подписями лекторов.

#### **Условия посещения курсов:**

Режим работы: 14.04.2015 — 11.06.2015, два раза в неделю (по вторникам и четвергам) с 19.30 до 21.00.

Место проведения: киноцентр «Премьер», кафе «Нанук».

Стоимость абонемента: 4 800 руб.

Продажа абонементов откроется в кассе киноцентра с 3 апреля.

Количество мест ограничено.

По всем вопросам обращаться к куратору проекта  
Анне Гилевой, event-менеджеру киноцентра «Премьер».  
тел. +7 909 119 83 12, +7 922 356 86 77.