

Министерство культуры Республики Крым
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко»
Отдел документов по искусству

«Кинокухня: рецепты большого кино»

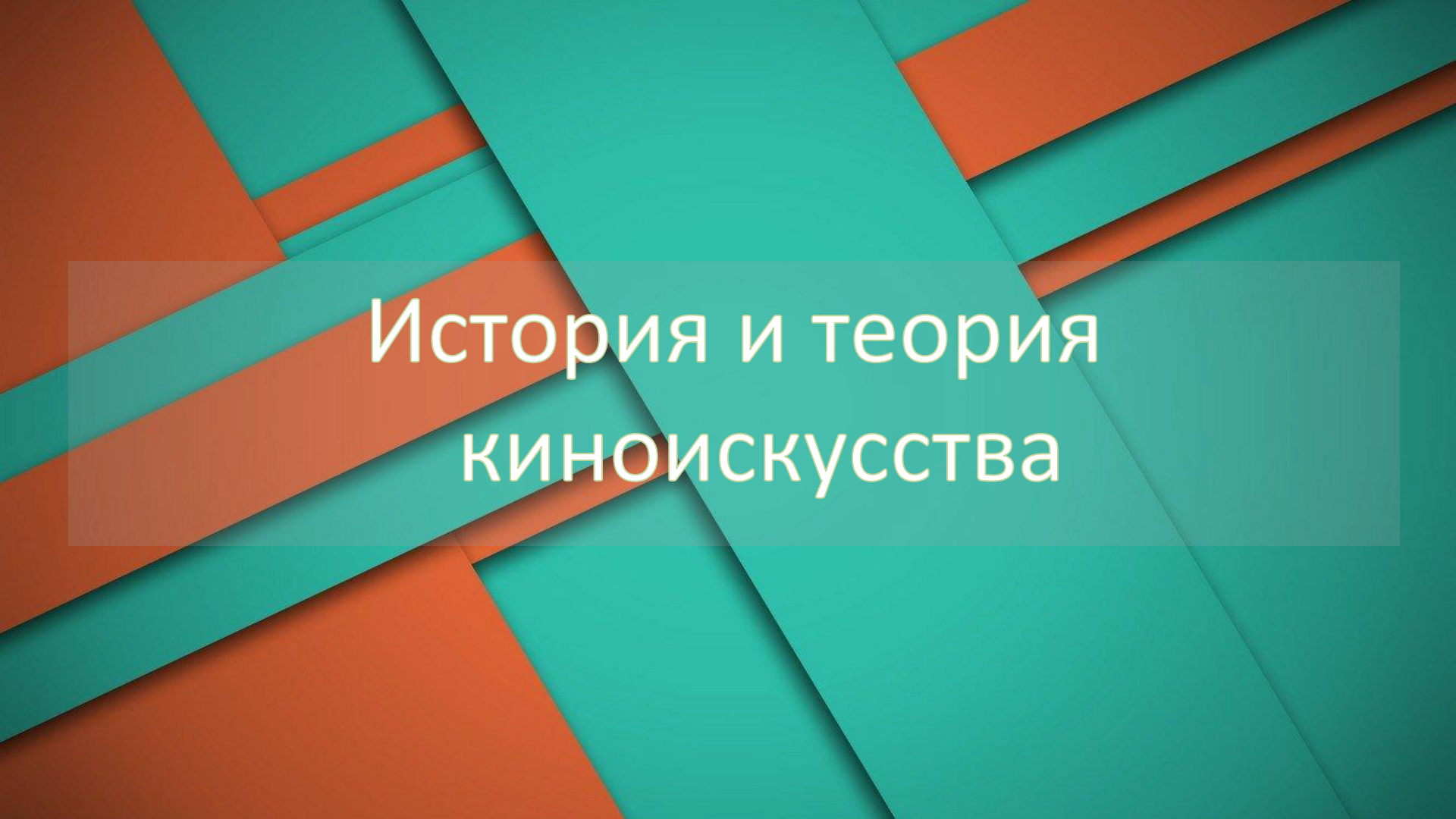
Виртуальная книжная выставка
(Международный день кино)

Симферополь
2023 г.

«Кино должно заставить зрителя забыть о том, что он сидит в кино».

Роман Полански

История и теория киноискусства

125 ЛЕТ
КИНО
ДРАМАТУРГИИ

ОТ БРАТЬЕВ
ЛЮМЬЕР

ДО БРАТЬЕВ
НОЛАН

КАМИЛЛ
АХМЕТОВ

АНО
АЛЬПИНА НОН-ФИКШН

Ахметов К. С. 125 лет кинодраматургии : от братьев Люмьер до братьев Нолан / Камилл Ахметов ; научный редактор П. Бардин, редактор П. Суворова. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2022. – 413 с. – Библиогр.: с. 387 – 393. – **ISBN** 978-5-00139-669-4.

Новая книга о кинодраматургии от Камилла Ахметова выделяется на фоне традиционных работ по сценаристике тщательной систематизацией и историческим подходом.

Камилл Ахметов анализирует современные кинодраматургические тенденции, включая методы отображения работы сознания человека, рассматривает основные принципы адаптации историй для кино и формулирует авторскую концепцию контекстного нарратива.

Из аннотации издательства

киносъемки, кинопромышленность, киноискусство

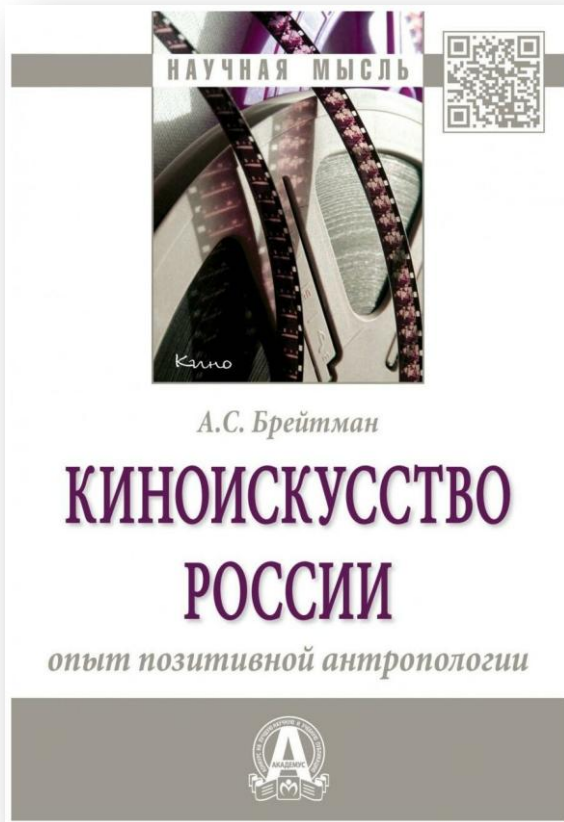
ИГОРЬ БЕЛЕНЬКИЙ

ИСТОРИЯ

Беленький И. В. История кино : киносъемки, кинопромышленность, киноискусство / Игорь Беленький. – Москва : Альпина Паблшер, 2020. – 404 с. – ISBN 978-5-9614-1813-2.

Чтобы разобраться в том, что сейчас происходит в кино, важно понимать, как кинематограф зародился и развивался. Историк кино, преподаватель Гуманитарного института кино и телевидения Игорь Беленький рассматривает основные этапы становления кинематографа: как кино стало искусством, боролось за звук, было пропагандой, пережило бурные шестидесятые и лихие девяностые. Это и история кинематографа, и разбор самых знаковых фильмов, и анализ ключевых событий во Франции, Германии, Италии, Великобритании, США, России и странах Азии.

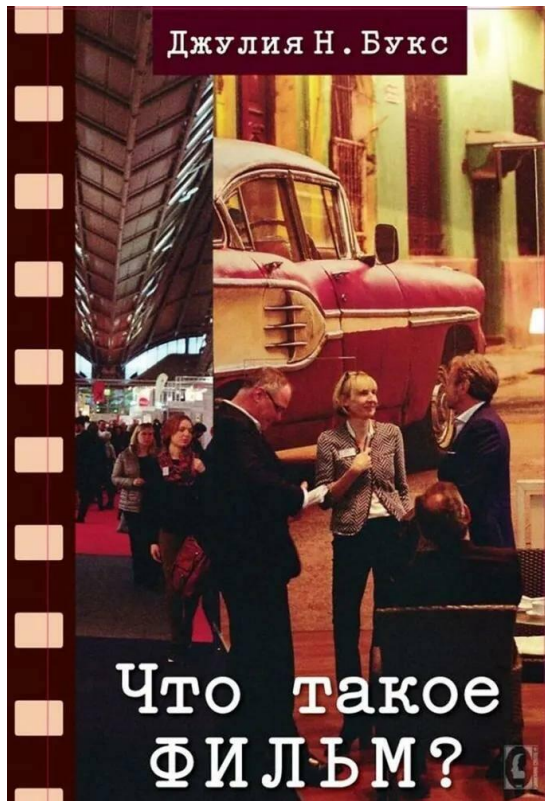
Из аннотации издательства

Брейтман А. С. Киноискусство России : опыт позитивной антропологии : монография / А. С. Брейтман. – Москва : Инфра-М, 2018. – 184 с. : ил. – (Научная мысль). – Библиогр.: с. 180–183. – ISBN 978-5-16-012866-5.

В монографии исследуются ценностные основания киноискусства России. Аксиологический подход в совокупности с культуролого-киноведческим анализом позволил интерпретировать избранные кинопроизведения с позиций традиционных ценностей русской культуры в их динамическом развитии. Работа адресована не только профессиональным культурологам и киноведам, но и всем интересующимся проблемами отечественной культуры, в том числе студентам гуманитарных и негуманитарных вузов при изучении дисциплин культурологического цикла.

Аннотация издательства

Букс Д. Н. Что такое фильм? / Джулия Н. Букс ; перевод с английского Е. А. Помеляйко. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2020. – 237 с. – Библиогр.: с. 233–237. – ISBN 978-617-7528-28-8.

В книге «Что такое фильм?» Джулия Н.Букс критически оценивает три философские доктрины реализма в фильме и отстаивает свою точку зрения, согласно которой фильмы являются креативными произведениями искусства. Исследуя современные фильмы, в частности, компьютерные анимационные фильмы и фильмы, изображения в которых созданы при помощи компьютерной графики, Букс доказывает, что фильмы – это полноценные, креативные произведения искусства. Тем самым она подрывает устоявшееся представление о том, что фильмы – это результат рабского воспроизведения реальности.

Из аннотации издательства

Гращенкова И. Н. История российской кинематографии (1896–1940 гг.) : управление, общественные организации, репертуарная политика, кинопроизводство, кинофикация, кинопрокат, кинотехника, зарубежные связи, кадры / И. Н. Гращенкова, В. И. Фомин. – Москва : Канон+, 2016. – 767 с. : ил. – ISBN 978-5-88373-049-7.

Авторы этого исследования поставили перед собой задачу рассмотреть историю отечественной кинематографии от момента ее рождения до наших дней в сложном взаимодействии всех ее основных составляющих звеньев – управления, репертуарной политики, кинопроизводства, кинотехники и кинопромышленности, кинофикации и кинопроката, экономики, зарубежных связей, системы подготовки кадров и др.

Из аннотации издательства

Энциклопедия быстрых знаний

КИНО

Для тех, кто хочет все успеть

ИСТОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА
ЗНАМЕНИТЫЕ АКТЕРЫ И РЕЖИССЕРЫ
ЖАНРЫ, ПРОФЕССИИ, ТРАДИЦИИ
КАССОВЫЕ И КУЛЬТОВЫЕ ФИЛЬМЫ

Кино : для тех, кто хочет все успеть : история кинематографа : знаменитые актеры и режиссеры : жанры, профессии, традиции : Кассовые и культовые фильмы. – Москва : Эксмо, 2019. – 126 с. : фот. – (Энциклопедия быстрых знаний). – Библиогр.: с. 126. – ISBN 978-5-04-088875-7.

Киноискусство – искусство массовое. Наверное, нет человека в современном мире, который так или иначе не был бы приобщен к нему. Любимое кино, культовое кино, новинки кино одна из самых популярных тем разговора и с друзьями, и со случайными собеседниками. Поддержать разговор о кино может каждый. Но мир кино поистине целая вселенная со своей сложной структурой. О том, как создавалась эта вселенная, кто ее населяет, кто впускает нас в нее, позволяя встретиться с чудом, рассказывается в этой книге.

Аннотация издательства

Кузнецов Д. Язык кино. Как понимать кино и получать удовольствие от просмотра / Данила Кузнецов. – Москва : Бомбора, 2019. – 110 с. : ил. – (Синхронизация. Включайтесь в культуру). – ISBN 978-5-04-094371-5 .

Даже самые заядлые киноманы чаще всего смотрят кино в широком значении слова – оценивают историю, следят за персонажами, наслаждаются общей красотой изображения. Мы не задумываемся о киноязыке, как мы не задумываемся о грамматике, читая романы Достоевского. Но эта книга покажет вам другой способ знакомства с фильмом – его глубоким «чтением», в процессе которого мы не только знакомимся с сюжетом, но и осознанно считываем множество авторских решений в самых разных областях киноязыка.

Из аннотации издательства

ОТ БРАТЬЕВ ЛЮМЬЕР ДО ГОЛЛИВУДСКИХ БЛОКБАСТЕРОВ

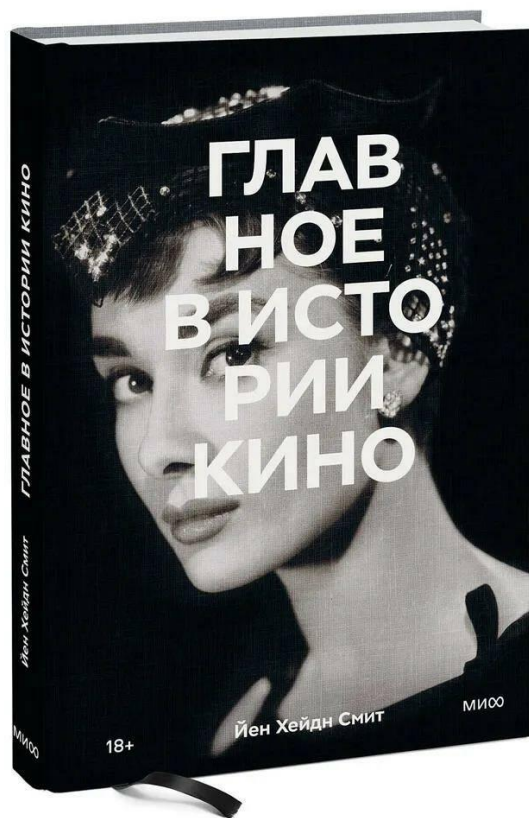
ГЛАВНОЕ В ИСТОРИИ
КИНЕМАТОГРАФА

Никулин Н. Л. От братьев Люмьер до голливудских блокбастеров : главное в истории кинематографа / Николай Никулин. – Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2021. – 319 с. – ISBN 978-5-04-104156-4.

В этой книге собраны остроумные истории и апокрифические случаи, которые сделали кинематограф таким, каким он является в наши дни. И, разумеется, портретная галерея самых ярких режиссеров, в лице которых отразился прогресс и развитие индустрии, ее эстетическое формирование и концептуальное разнообразие. Вы узнаете о том, кто был главным соперником братьев Люмьер в создании первого фильма; почему именно Сергей Эйзенштейн оказал такое влияние на кинематограф; какое влияние на кинематографистов оказала живопись и другие интересные факты и истории, которые обязан знать каждый, кто считает себя знатоком кино.

Аннотация издательства

Смит Й. Х. Главное в истории кино : фильмы, жанры, приемы, направления / Йен Хейдн Смит ; перевод с английского Михаила Захарова. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 224 с. : ил. – ISBN 978-5-00146-699-4.

Эта книга для всех, кто хочет разбираться в кино. Автор исследует фильмы – от начала XX века до современности – и связывает их с персонами режиссеров и актеров, а также ключевыми темами и понятиями в кинематографе. Книга позволяет легко перемещаться по жанрам, направлениям и приемам, доступно и лаконично поясняя наиболее важные концепции и их взаимосвязь. Все это позволяет нам лучше понять мир кино и по-настоящему насладиться его просмотром.

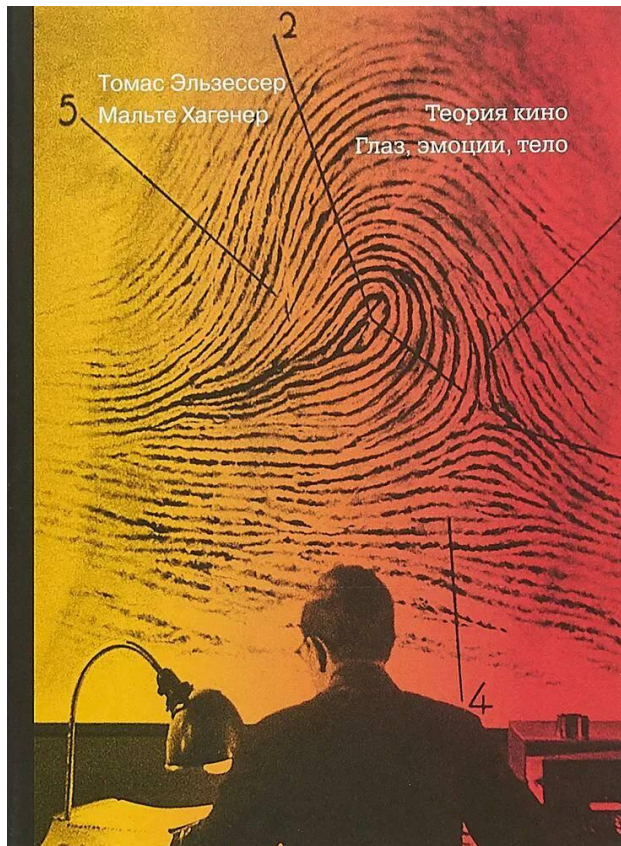
Аннотация издательства

Фомин В. И. История российской кинематографии (1941–1968 гг.) : управление, общественные организации, репертуарная политика, кинопроизводство, кинофикация, кинопрокат, кинотехника, зарубежные связи, подготовка кадров / В. И. Фомин. – Москва : Канон-плюс, 2019. – 735 с. : ил. – ISBN 978-5-88373-526-3.

Коллективная монография «История российской кинематографии» является первой в отечественном кино попыткой системного анализа исследования российского кино с позиций истории киноотрасли. Авторы этого исследования поставили перед собой задачу рассмотреть историю отечественной кинематографии от момента ее рождения до наших дней в сложном взаимодействии всех ее основных составляющих звеньев – управления, репертуарной политики, кинопроизводства, кинотехники и кинопромышленности, кинофикации и кинопроката, экономики, зарубежных связей, системы подготовки кадров и др.

Из аннотации издательства

Эльзессер Т. Теория кино. Глаз, эмоции, тело / Томас Эльзессер, Мальте Хагенер ; [переводчики: С. Афонин и др.]. – Санкт-Петербург : Сеанс, 2018. – 439 с. : фот. – Библиогр.: 388–407. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-905669-38-5.

В книге представлен исторический обзор кинотеории, охватывающий практически весь период ее существования. Материал организован вокруг вопроса «каковы отношения между кино, восприятием и телом?» и семи концептуальных метафор: окно и рамка, дверь, зеркало, глаз, кожа, орган слуха и мозг. В заключительной главе намечены пути для исследований кинематографического опыта в цифровую эпоху. Издание снабжено глоссарием с объяснением основных понятий. Книга рекомендована студентам и преподавателям гуманитарных вузов.

Аннотация издательства

«Надо жить на экране, а не играть.
Тогда и зритель поверит тебе».

Вячеслав Тихонов

Кинокухни мира

Гаянэ Амбарцумян

Мосфильм

ИСТОРИЯ И ФИЛЬМЫ

Амбарцумян Г. Р. Мосфильм. История и фильмы : полный иллюстрированный каталог / Гаянэ Амбарцумян. – Москва : Проспект, 2022. – 759 с. : ил., фот., фот. цв. – ISBN 978-5-392-35964-6.

На основании кропотливого изучения огромного массива документов и изобразительных материалов в книге подробно и увлекательно рассказана история становления и развития киностудии «Мосфильм».

Большим достоинством книги является раздел, посвященный процессу кинопроизводства. На примере всего трех фильмов автору удалось дать представление о том, как проходила работа на «Мосфильме» в разные десятилетия.

Из аннотации издательства

Соколова Л. А. «Мосфильм» : полная история нашего кинематографа / Людмила Соколова ; [предисловие Карена Шахназарова]. – Москва : АСТ, 2021. – 351 с. : фот. – (В ритме эпохи). – Загл. пер. : Мосфильм вчера, сегодня и всегда. – ISBN 978-5-17-114502-6.

История киноконцерна «Мосфильм» – неотъемлемая часть культуры нашей страны. Эта уникальная книга отражает все значимые вехи в истории гиганта русского кино. Вы найдете в ней великие имена, известные и любимые фильмы, популярные лица, а также увидите внутреннее устройство концерна и процесс съемок. Часть иллюстраций, использованных в книге, взята из закрытых архивов «Мосфильма» и впервые доступна массовому читателю.

Из аннотации издательства

НАПИСАЛА
СВЕТЛАНА ФРОЛОВА

НАРИСОВАЛА
ЕКАТЕРИНА ВАРЖУНТОВИЧ

Фролова С. А. Кинокухня : история и рецепты большого кино : для среднего школьного возраста / Светлана Фролова ; художник Екатерина Варжунтович. – Москва : КомпасГид, 2021. – 327 с. : рис. – ISBN 978-5-00083-739-9.

Светлана Фролова начинает историю кинематографа с первобытных времен. Непростой, но захватывающий путь от наскальных рисунков до современных блок-бастеров читатели пройдут вместе с героями тринадцатилетним Алексом и котом Бергамотом, нарисованными Екатериной Варжунтович. «Кинокухня. История и рецепты большого кино» не просто справочник или путеводитель по киномиру. Ведь Алекс хочет не только знать теорию, он мечтает снимать сам! Так что, помимо истории кино, в книге вы найдете задания, практические советы и секреты мастерства от мэтров киноиндустрии.

Из аннотации издательства

Наталия Холт

КОРОЛЕВЫ АНИМАЦИИ DISNEY

Кто и как придумывал всем известных принцесс:
от Белоснежки до Мулан

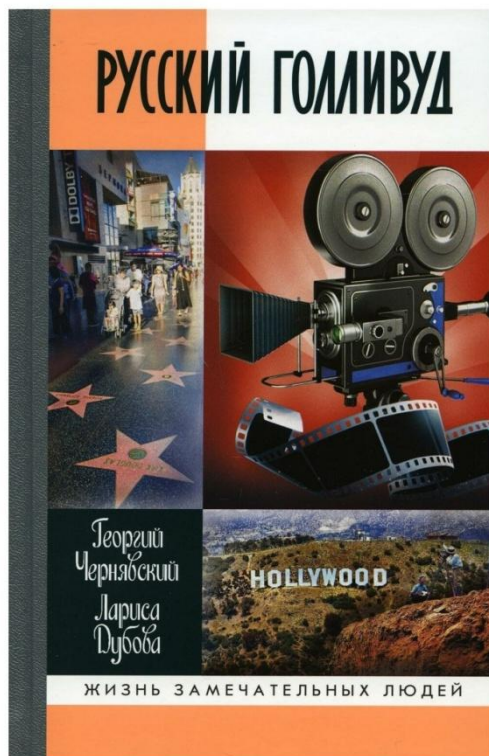

Холт Н. Королевы анимации Disney : кто и как придумывал всем известных принцесс: от Белоснежки до Мулан / Наталия Холт ; перевод с английского О. Милениной. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2022. – 494 с., [8] л. ил. : ил. – (Библиотека Disney). – ISBN 978-5-04-122590-2.

Эта книга проведет вас по закулисы величайшей анимационной студии и покажет, как на самом деле создавались великие шедевры Disney: «Золушка», «Спящая Красавица», «Мулан», «Король лев», «Бэмби» и другие. От Золушки до Эльзы из «Холодного сердца» стоит кропотливая работа женщин, чьи имена под час не попадали даже в титры.

Эта книга – дань уважения и попытка заполнить пробел в истории сценаристок и художниц, придумавших современный мир анимации.

Из аннотации издательства

Чернявский Г. И. Русский Голливуд : выходцы из российского пространства и их потомки на «фабрике грез» / Г. И. Чернявский, А. Л. Дубова. – Москва : Молодая гвардия, 2021. – 463 с., [16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 2089 (1889)). – Библиогр.: с. 459–461. – ISBN 978-5-235-04461-6.

Среди тех, кто приехал в США из Российской империи, СССР, постсоветского пространства, и их потомков были деятели, сыгравшие заметную роль во всех направлениях американской киноиндустрии, получавшие премию «Оскар» или номинированные на нее. Среди них – создатели крупнейших кинокомпаний, актеры, режиссеры, продюсеры, композиторы, художники, мастера грима и костюма. О них, о «русском Голливуде», новая книга Георгия Чернявского и Ларисы Дубовой.

Из аннотация издательства

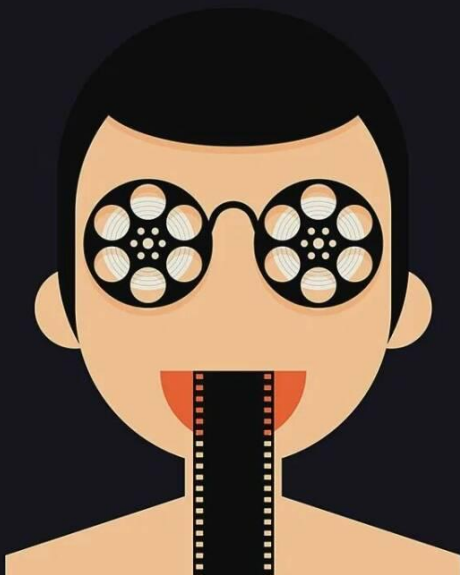
Рецепты кино

ЕКАТЕРИНА ГЕЙЗЕРИХ

НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ СЦЕНАРИСТА

или

КАК ПРОДАТЬ ПЕРВЫЙ СЦЕНАРИЙ

Гейзерих Е. Невероятная жизнь сценариста, или Как продать первый сценарий / Екатерина Гейзерих . – Прага : Animedia Company, 2020. – 321 с. – ISBN 978-80-7499-409-8.

«Невероятная жизнь сценариста» – это семилетний опыт работы сценариста с заказчиками, в офисе и на киноплощадке. В сжатой форме автор расскажет об истории сценарной записи, не забывая про Аристотеля, Шекспира и первого в мире кинодраматурга. Вы познакомитесь с сюжетом и фабулой, аркой персонажей и диалогами, а также узнаете, зачем сценаристу типологии и знаки зодиака. А ещё книга расскажет вам о том, как найти заказчиков и довести общение с ними до приятного финансового завершения. Все истории, приведённые в качестве примера, реальны!

КИНОДРАМАТУРГИЯ И СТРОЕНИЕ ФИЛЬМА

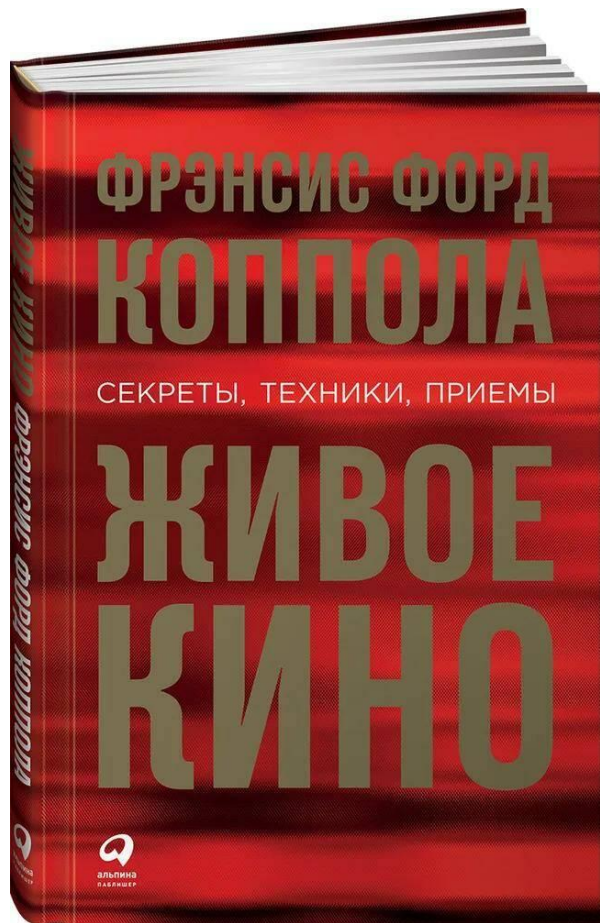
И. В. Евтеева

Евтеева И. В. Кинодраматургия и строение фильма : учебное пособие / И. В. Евтеева. – Издание 2-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Планета музыки : Лань, 2022. – 289 с. : ил. – Библиогр.: с. 287–289. – ISBN 978-5-8114-9205-3.

Учебное пособие написано на основе курса «Лекции по теории кинодраматургии и строению фильма», который в течение многих лет читала профессор, кандидат искусствоведения И. В. Евтеева на кафедре кино- фотоискусства Санкт-Петербургского государственного института культуры (СПбГИК). В книге использованы без малого тридцатилетний опыт автора в постановке собственных сценариев и фильмов на киностудии «Ленфильм», а также итоговые сценарные работы студентов СПбГИК и аспирантов сектора кино и ТВ РИИИ, написанные под руководством автора.

Из аннотации издательства

Коппола Ф. Ф. Живое кино : секреты, техники, приемы / Фрэнсис Форд Коппола ; [перевод с английского К. Артамоновой]. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 249 с. : ил. – ISBN 978-5-9614-7083-3.

В этой книге Коппола рассказывает о трудностях, с которыми столкнулся при подготовке и съемках «живого кино», размышляет об особенностях работы с актерами и построения кадра. Это не только руководство по созданию «живого кино», но еще и автобиография кинорежиссера. Он рассказывает о людях и фильмах, которые на него повлияли, и делится личным взглядом на историю развития кинематографа и телевидения.

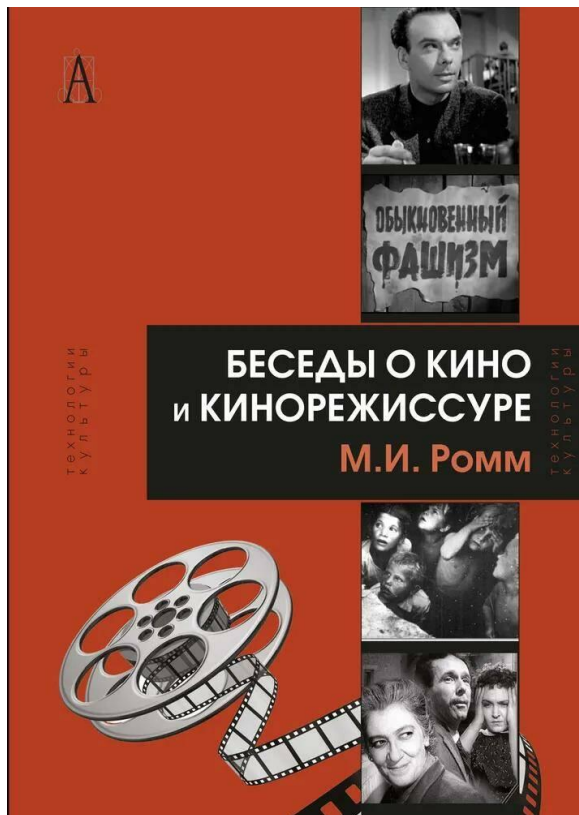
Из аннотации издательства

Мерч У. Искусство монтажа / Уолтер Мерч ; перевод с английского Л. Алексеевой. – Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2021. – 222 с. : фот. – (Мастер сцены). – ISBN 978-5-04-106185-2.

Эта книга – лучший проводник в мир кинематографа, она будет интересна не только профессионалам, но и всем, кто увлекается кино и хочет в нем разбираться.

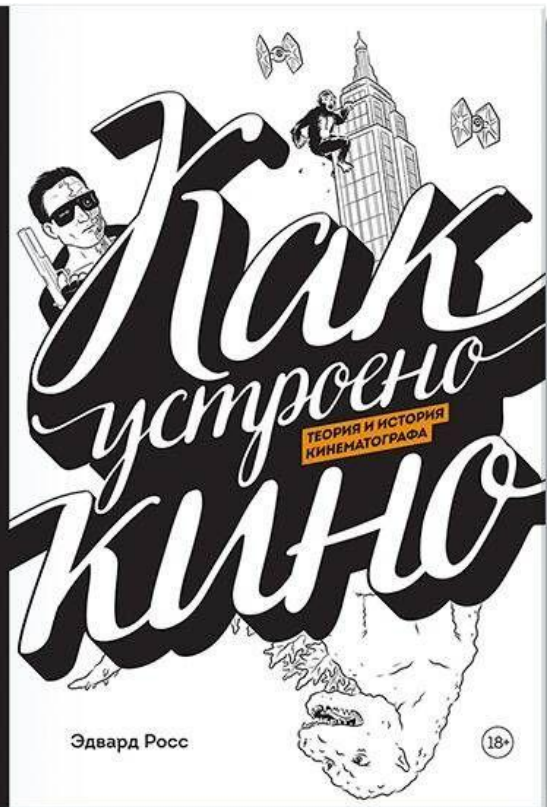
Из аннотации издательства

Ромм М. И. Беседы о кино и кинорежиссуре / М. И. Ромм. – Москва : Академический проект, 2019. – 475 с. – (Технологии культуры). – ISBN 978-5-8291-2404-5.

Выдающийся советский кинорежиссер, народный артист СССР М. И. Ромм принадлежит к числу тех создателей кинофильмов, которые вместе с их постановкой создавали и сам советский кинематограф. Безраздельно влюбленный в экранное искусство, Ромм стремился раскрыть все его возможности, все особенности, все грани... Пятнадцать поставленных им фильмов – это настоящий учебник режиссуры: они учат мыслить, учат профессии. Ромм был не только режиссером, но еще и драматургом, педагогом, теоретиком. Для его многогранного творчества характерным было убеждение, что в искусстве нельзя повторять уже достигнутое, что нужно неустанно двигаться вперед, осуществляя постоянный поиск.

Из аннотации издательства

Росс Эдвард. Как устроено кино : теория и история кинематографа : [комиксы] / Эдвард Росс ; [перевод с английского Е. Тортуновой]. – 3-е издание. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 206 с. : ил. – Библиогр.: с. 203-206. – ISBN 978-5-00117-971-9.

«Как устроено кино» – увлекательный комикс по теории и истории кино. Иллюстратор Эдвард Росс приоткрывает завесу тайны киноискусства, рассказывая и показывая, как сделаны наши любимые фильмы. Вся история кинематографа – от первых фильмов братьев Люмьер до 3D и хромакея – представлена как единый, непрерывный диалог человека и киноаппарата. Росс рассуждает о взаимном влиянии человека и кино, об их совместном развитии на протяжении века. Книга будет интересна даже самым искушенным кинофанатам.

Сегер Л. Скрытый смысл : создание подтекста в кино / Линда Сегер ; переводчик Мария Десятова. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2018. – 202 с. – ISBN 978-5-91671-840-9.

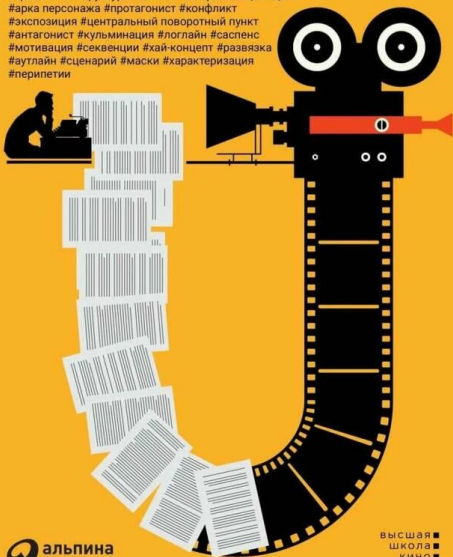
Линда Сегер, блестящий знаток кино и авторитетный сценарный гур, приняла участие в разработке более чем двух тысяч фильмов и консультировала специалистов по всему миру. Уникальность ее книги в том, что, хотя все мы интуитивно понимаем, что такое подтекст, никто до Линды Сегер не брался системно описать его. Разгадать подтекст – значит понять скрытые мотивы и намерения героев, научиться считывать язык авторских метафор и высказываний. Автор кратко, внятно и со множеством примеров из фильмов учит обнаруживать подтекст в иносказаниях, недомолвках, аналогиях, мимике и жестах персонажей, в интонациях, паузах и даже в сценарных жанрах.

Из аннотации издательства

Вячеслав Ширяев
Дмитрий Котов

Сценарное мастерство

#трехактная структура #сеттинг #открывающая сцена
#арка персонажа #протагонист #конфликт
#экспозиция #центральный поворотный пункт
#антагонист #кульминация #логлайн #сапленс
#мотивация #секвенция #хай-концепт #развязка
#ауфлайн #сценарий #маски #характеризация
#перипетии

Ширяев В. Э. Сценарное мастерство / Вячеслав Ширяев, Дмитрий Котов ; редактор Л. Любавина. – Москва : Альпина Пабlishер, 2021. – 255 с. : ил. – (Высшая школа кино). – ISBN 978-5-9614-2402-7.

В книге вы найдете все необходимое для начинающего сценариста: инструменты, правила и приемы, без которых не обойтись при создании истории. Вы узнаете, из чего состоит хороший сценарий, как придумать интересного героя, которому зритель захочет сопереживать, на что нужно обращать внимание при разработке сеттинга, какие правила необходимо соблюдать при создании конфликта и в чем особенности каждого из актов в структуре сценария. Эта книга – экспертное пошаговое руководство с подробным чек-листом, по которому удобно работать при написании сценария, – будет полезна всем, кто хочет овладеть основами сценарного мастерства.

Из аннотации издательства

В электронной презентации использованы материалы из фондов Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко

Спасибо за внимание!

Виртуальную книжную выставку подготовила главный библиотекарь отдела документов по искусству С. Р. Эрмамбетова