

«Художник кино — человек-невидимка?»»

г. Симферополь

2024 г.

Профессия – художник кино.

Художник кино – новая творческая профессия, возникшая в XX столетии вместе с рождением игрового кинематографа. О сложной, многообразной работе художника в фильме зритель знает очень мало. Изначально – и по сей день – труд художников экрана не сводился к чисто эстетической деятельности, не исчерпывался собственно живописью или графикой, хотя это и решающее в их деятельности.

Художник кино должен быть максимально разносторонним человеком. Он и архитектор, и живописец, и прикладник. Художник кино должен обладать знаниями в области истории, географии и естественных наук. Тонко чувствовать музыку и драматургию.

Итак, художник кино и в кино всегда сначала художник. Мастер. Творческий человек. Его работа служит Искусству. Во имя искусства живут и творят эти скромные и талантливые люди.

Кого называют кинохудожниками?

Кино – это визуальное искусство, поэтому среди «работников кисточки и палитры», которые трудятся над созданием фильма можно выделить:

- художник – постановщик;
- художник – раскадровщик;
- художник по костюмам;
- Художник декораций;
- Художник по реквизиту и бутафор;
- Художник по гриму и парикмахер-стилист.

Но на самом деле их гораздо больше. Это и **колористы** – занимаются приведением всего отснятого материала в один цветовой стиль, то есть цветокоррекцией.

Дизайнеры графики – добавляют компьютерную графику там, где она нужна.

Совсем недавно появилась еще одна профессия – **супервайзер визуальных эффектов**. Он присутствует на всех этапах съемки и контролирует то, что потом его команда будет обрабатывать. И каждый из них выполняют свою работу.

Почему художник кино – человек-невидимка?

В мире искусства кино значительную часть работы выполняют те, кто остается «за кадром»: художники по костюмам, декораторы, мастера по свету, монтажеры, гримеры, сценаристы.

Эти мастера создают фильм, но остаются незамеченными для широкой публики. Их роль можно сравнить с образом «человека-невидимки» в мировой классической литературе — как символ скрытой силы, влияния и творчества.

Этих специалистов зритель никогда не видит, но без работы которых невозможно представить фильм. Они создают все атмосферу фильма. Они подобны «людям невидимкам», чья работа проявляется только через ощущения зрителя.

Художник кино, подобно «человеку-невидимке», управляет эмоциями, создает миры и работает в тени. Их невидимость — это не слабость, а сила, позволяющая полностью сосредоточиться на создании искусства. Однако мы должны помнить об их вкладе.

В чем проявляется невидимость в кино?

Невидимость как неожиданное исчезновение, приводящее к кризису.

- Провал работы со светом или гримом может нарушить восприятие фильма, как это видно в ошибках фильмов низкого качества.

Невидимость через малозаметность.

- Декорации фильмов создаются с невероятной детализацией, чтобы зритель полностью погрузился в мир волшебства, но сами декораторы остаются в тени.

Детали как невидимая ткань повествования.

- Художники по свету создают настроение с помощью света и цвета, которые остаются неразрывной частью фильма.

Акцент на невидимости в деталях.

- Как писатели, художники кино создают целый мир через невидимые усилия, чтобы зритель чувствовал правдоподобность.

Кудесники настроения.

Художники кино – кудесники настроения, мастера иллюзии. Художник должен с достаточной убедительностью донести то, как он видит замысел. Широта творческих интересов, неустанный поиск, своеобразие видения мира присущи художникам кино.

Художник кино действительно напоминает человека-невидимку: он остается за кадром, но его труд формирует все, что мы видим на экране.

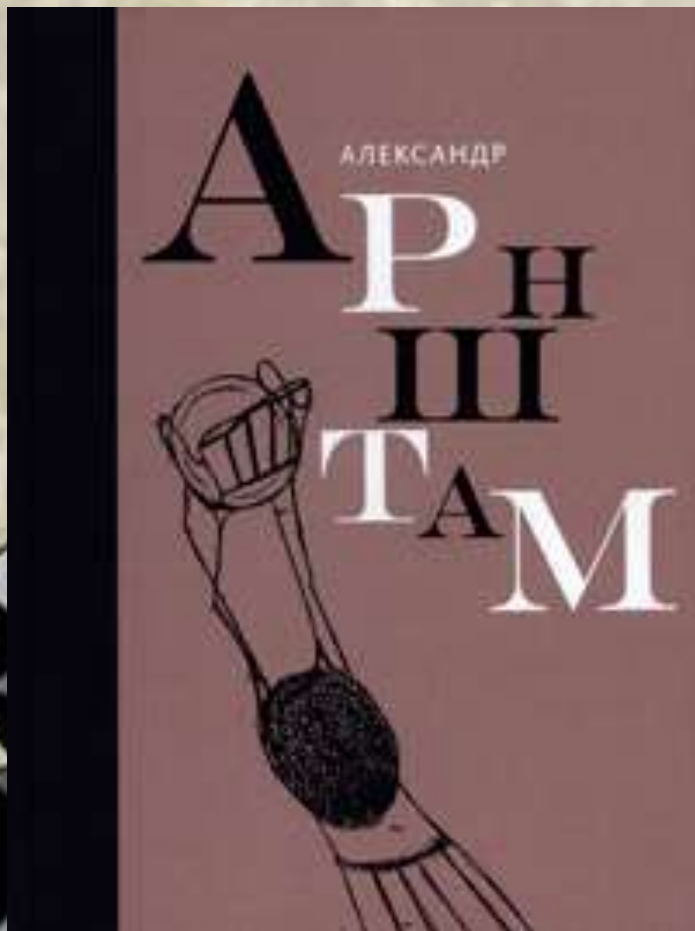
Мы ценим фильмы благодаря «невидимым мастерам» и должны обращать больше внимания на их вклад, чтобы искусство оставалось живым и вдохновляющим.

75/76.071.1

А 843

Арнштам А. М. Вкус времени : жизнь, искусство, творческие параллели. 1880-1969 : альбом / А. М. Арнштам. – Москва : Русский путь Вифсаида, 2015. – 259 с. цв. ил. фот. – ISBN 978–5–990348–04–2.

Альбом посвящен жизни и творчеству живописца и рисовальщика, книжного графика, художника театра и кино Александра Мартыновича Арнштама (1880–1969).

Из аннотации к книге

791.636

Н 178

Надулман Лэндис, Дебора. Профессия: художник по костюмам / Дебора Надулман Лэндис ; перевод с английского Ю. Змеевой. – Москва : РИПОЛ классик, 2014. – 192 с : ил. – (FilmCraft). – ISBN 978-5-386-07073-1.

В этой книге 16 самых известных современных художников кино костюма рассказывают о тонкостях своей профессии. О том, как создать образ, как работать в команде, уложиться в бюджет, находить взаимопонимание с художниками-постановщиками, актерами и режиссерами.

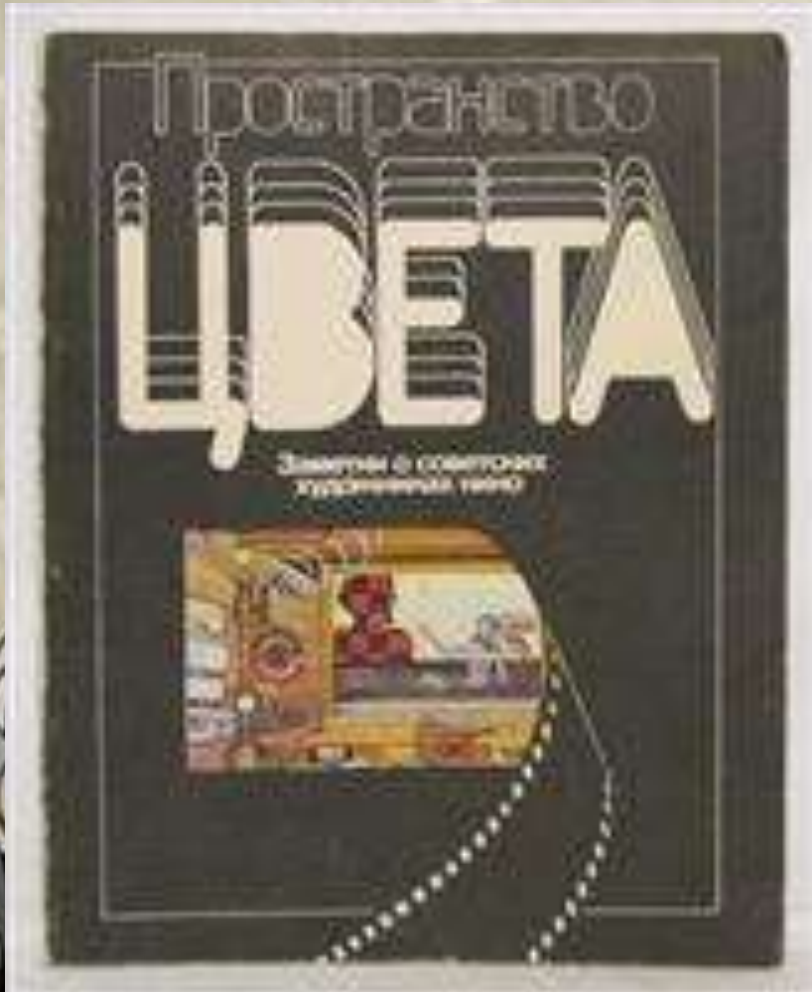
Из аннотации к книге

778.5С

П 828

Пространство цвета : заметки о советских художниках кино / составитель В. Бондарев. –
Москва : Союз кинематографистов СССР, – 1981. – 159 с. ил.

Художник кино – новая творческая профессия. Кто же такой художник кино. В чем заключается его функции? Для чего он нужен? Во имя чего живут и творят эти скромные и талантливые люди?

Из аннотации к книге

791.636

X 174

Халлиган Фьоннуала. Профессия: художник кино / Фьоннуала Халлиган ; перевод с английского Т. Порошиной, и Е. Мищенконой. – Москва : РИПОЛ классик, 2014. – 192 с. : ил. – (FilmCraft). – ISBN 978–5–386–07126–4.

В этой книге шестнадцать лучших художников кино дают мастер-классы, делятся своим опытом и вспоминают о лучших фильмах, над которыми работали. Это увлекательное чтение для всех, кто интересуется профессией кинохудожника и особенностями его работы.

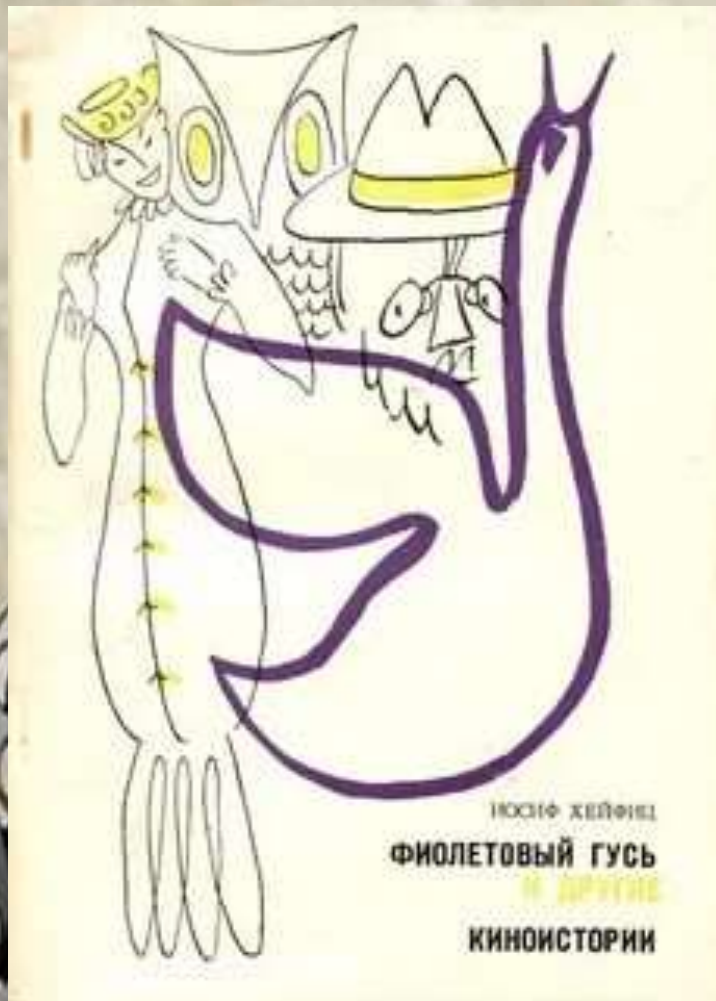
Из аннотации к книге

778

X 358

Хейфиц И. Е. Фиолетовый гусь и другие киноистории / И. Е. Хейфиц. – Ленинград :
Искусство, 1970, – 136 с. : рис.

Сборник забавных, часто анекдотических рассказов, «былей и небылиц, которые во множестве накопила наша кинематографическая практика», – так определил жанр своей книги народный артист СССР И. Е. Хейфиц.

Из аннотации к книге

791.6

Ф 912

Фролова. С. А. Кинокухня. История и рецепты большого кино : [для среднего и школьного возраста] / С. А. Фролова ; художник Е. Варжунтович. – Москва : КомпасГид, 2021. 328 с : рис. – ISBN 978–5–00083–739–9.

Читатели узнают обо всех этапах создания кино, работе съемочной команды (не только режиссера или оператора, но и художника по костюмам, осветителя или даже супервайзера визуальных эффектов!), отечественных и зарубежных киношедеврах.

Из аннотации к книге

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

Спасибо за внимание!

Виртуальную книжную выставку подготовила библиотекарь первой категории отдела документов по искусству Бочарова И. И.

Ждем вас по адресу:

РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, 29-А.

Телефон: (3652) 608 – 644

Выходной день – пятница

