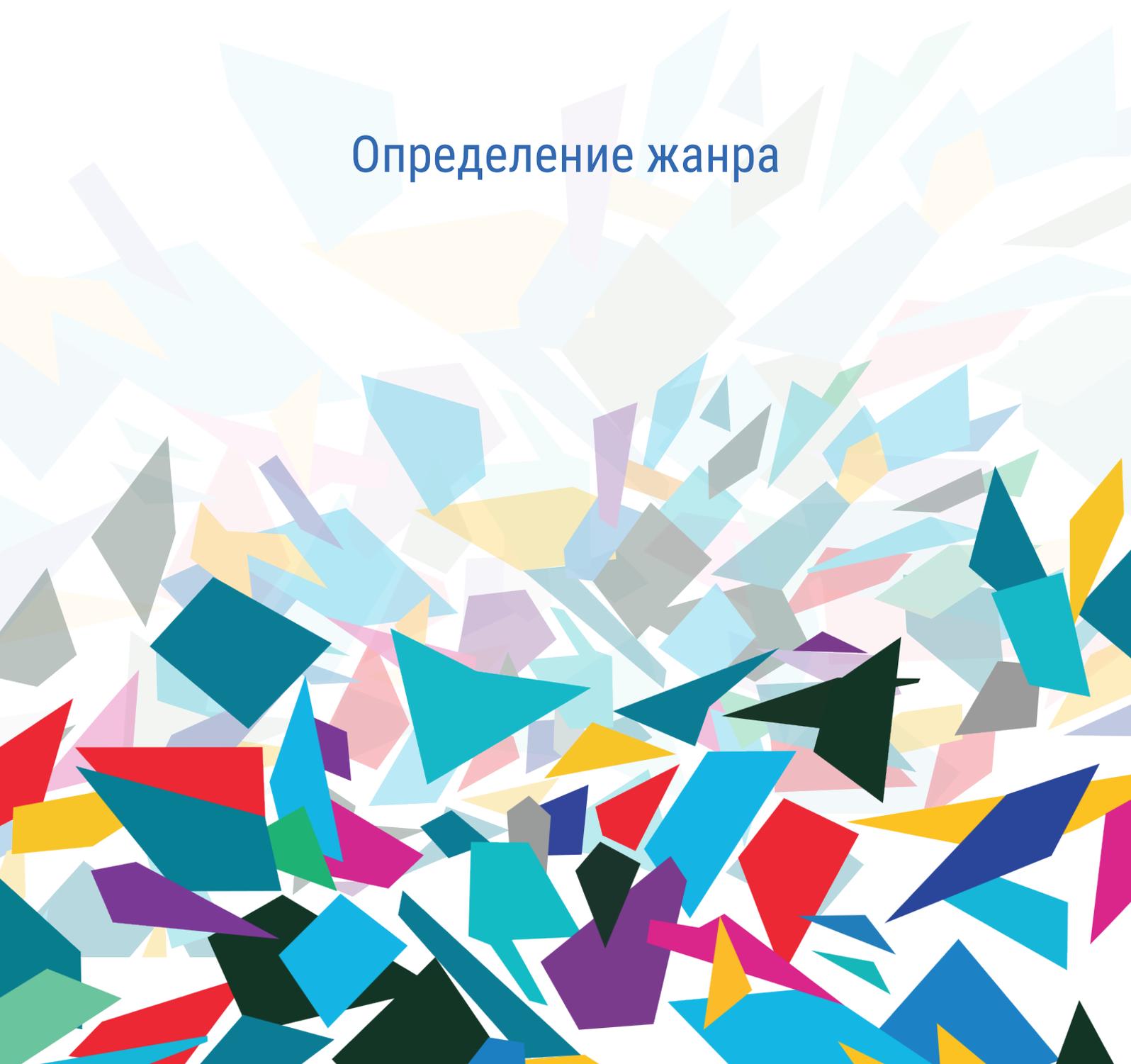

ВВЕДЕНИЕ В КИНОИСКУССТВО

Определение жанра

Книга: Введение в киноискусство

Лекция: Определение жанра

Автор лекции: Гульнара Абикеева

Фильмы:

«Поющие под дождем»
«Аватар»
«День сурка»
«Пятый элемент»
«Красотка»
«Космическая Одиссея 2001»
«Гладиатор»
«Чужой»

Основные идеи:

1. Когда мы говорим о жанрах кино, то указываем определенные типы фильмов: научно-фантастический, боевик, комедия, мюзикл, вестерн.
2. В целом, жанр – категория, лучше всего используемая для описания и анализа фильмов, а не для их оценки.
3. Большинство стран имеют свои версии романтических историй, боевиков, сверхъестественных сказок и комедий. Некоторые жанры более локальны по вкусу.
4. Полезно иметь представление о поджанрах для обозначения различных и довольно разнообразных типов внутри одного жанра.
5. Жанровые условности часто сосредоточены на сюжете. Мы ожидаем расследования в мистическом фильме; сюжетные линии мести распространены в вестернах; в мюзиклах всегда находится место для песен и танцев. В гангстерских фильмах обычно происходит подъем и падение гангстера, когда он борется с полицией или конкурирующими бандами. Мы ожидаем от биографических фильмов («байопиков»), что будут прослежены значимые эпизоды жизни реального человека.

Сегодня мы поговорим о жанрах в кино. Этой теме авторы учебника посвятили целую девятую главу. В русскоязычной литературе очень мало научных работ о жанрах, потому что жанровое кино считается коммерческим, второсортным и как бы не заслуживающим особого внимания. Именно поэтому мне видится этот раздел книги Бордвелла-Томпсон-Смита очень важным.

Слово «жанр» изначально французское, и оно означает «добрый» или «тип». Связано оно с другим словом – «genus», которое используется в биологических науках для классификации группы растений и животных. Когда мы говорим о жанрах кино, то указываем определенные типы фильмов. Научно-фантастический фильм, боевик, комедия, мюзикл, вестерн – это жанры вымышленного кинематографа. Ученые обычно могут помещать растения или животных в один вид, но жанрам кино не хватает такой научной точности. Деление на жанры бывает иногда условным и неформальным. Кинопроизводители, лица, принимающие решения, критики и зрители сходятся во мнении, что некоторые фильмы похожи друг на друга. Жанры также меняются со временем, так как режиссеры изобретают новые формулы повествования, хотя у нас есть четкие представления о жанре фильма.

Определение жанра

Популярное массовое кино опирается на жанры в кинопроизводстве. Большинство стран имеют свои версии романтических историй, боевиков, сверхъестественных сказок и комедий. Некоторые жанры более локальны по вкусу. К примеру, в Германии есть свой жанр «Heimatfilm» – рассказ о жизни в маленьком городке. В Индии производятся религиозные фильмы с обрядами, жизнью святых, а также фильмы о мифологии, основанные на легендах и литературной классике. Мексиканские режиссеры разработали «кабаретеру» – тип мелодрамы с упором на жизнь проститутки.

Иногда рецензенты дают оценку жанровым фильмам как незначительным и тривиальным, считая их всего лишь вестерном или просто фильмом ужасов. Несомненно, многие жанровые картины сделаны дешево и без воображения. Тем не менее из-за того, что жанры являются главными, ведущими для большинства кинопроизводств, жанровая картина может быть превосходной. «Поющие под дождем» (1952) режиссеров Стенли Донен и Джина Келли является мюзиклом, а также одним из лучших американских фильмов.

«Великая иллюзия» (1937) Жана Ренуара – великий фильм о войне. «Психо» (1960) Альфреда Хичкока

Книга: Введение в киноискусство

Лекция: Определение жанра

Автор лекции: Гульнара Абикеева

– триллер. «Крестный отец» (1972) Френсиса Форда Coppола – гангстерский фильм. В целом, жанр – это категория, лучше всего используемая для описания и анализа фильмов, а не для их оценки. Аудитория знает жанры своей культуры очень хорошо – настолько хорошо, что жанры могут структурировать взгляды людей на мир. Дети могут расти, притворяясь супергероями или сказочными принцессами. Паттон Освальт писал, что его школьные друзья классифицировали себя по жанровым различиям: одни были зомби – поклонники готической культуры и металлического рока; другие «космическими кораблями» – поклонники высокотехнологичных устройств, футуристических утопий; третьи были «пустоши» – последователи панк-рока, апокалиптической фантастики. Поскольку интернет позволяет каждому узнавать столько, сколько они хотят о чем-либо в популярной культуре, каждый может быть тем или иным знатоком жанра, страстным и знающим фанатом.

Что делает фильм жанровым?

Кажется, все согласны с тем, что жанры существуют, и даже с тем, какие фильмы к каким жанрам относятся. Но непонятно, как мы достигаем этого консенсуса. Что заставляет нас думать, что десятки или сотни фильмов принадлежат к одной категории? Большинство ученых сходятся во мнении, что ни один жанр не может быть определен простым легким путем. В некоторых жанрах фильмы объединяются темами. Гангстерский фильм строится на организованной городской преступности. Научно-фантастический фильм показывает технологии, охватываемые современной наукой. Фэнтези обычно включает в себя магические силы и сверхъестественные существа.

Предмет или тема не так важны для определения других жанров

Мюзиклы узнаваемы главным образом по манере изложения: пение, танцы или то и другое. Детективный фильм частично определяется сюжетом следствия. И некоторые жанры определяются отличительным эмоциональным эффектом, к которому они стремятся: развлечения в комедиях, напряженность в фильмах-саспенсах. Даже когда у нас есть четкое представление о том, что такое определенный жанр, мы можем найти фильмы, которые соответствуют категории в разной степени. Как правило, мы думаем о жанре, состоящем из понятных примеров.

Для современной аудитории основным примером триллера будет «Девушка с татуировкой дракона», в то время как для зрителей 1950-х годов примером было бы что-то менее кровавое, как фильм Хичкока «На Север через Северо-Запад». Иногда фильм, кажется, охватывает два жанра. «День сурка» – романтическая комедия или фантастика?

Картина Стивена Спилберга «Война миров» сочетает в себе ужасы, научную фантастику и семейную мелодраму. Мы видим, что смешение жанров является одним из важных источников изменения истории кино.

Поджанры

Вы, наверное, заметили, что некоторые жанры имеют очень широкое определение. Категория комедии включает в себя «комедию фарса», «романтическую комедию», непристойные, ориентированные на мужчин комедии. Точно так же мелодрама: она может охватывать истории кризисов в браке, неблагополучных семей и обреченных любовных отношений.

По этой причине полезно иметь представление о поджанрах для обозначения различных и довольно разнообразных типов внутри одного жанра. Есть научно-фантастические фильмы с межпланетным путешествием (иногда насмешливо называемые «космическая опера»), инопланетными вторжениями на Землю, биологическими экспериментами (например, «Восстание планеты обезьян») или рассказом о будущем общества, такие как миры «Элизиума».

Эти поджанры будут иметь свои собственные условные обозначения и, возможно, станут привлекательными для разных категорий зрителей. Иногда критики обращают наше внимание на поджанры. Они придумывают такие термины, как «антиутопия» для мрачного фантастического фильма о будущем Земли и т.д. Как, скажем, определить жанр фильма «Пятый элемент» Люка Бессона? Фантастический фильм о будущем нашей планеты – да, фильм-сказка – да, экшн со стрельбой и погонями – да, романтическая драма – да, комедия – да. Именно смешение жанров делает этот фильм таким ярким и запоминающимся.

Книга: Введение в киноискусство

Лекция: Определение жанра

Автор лекции: Гульнара Абикеева

Анализируя жанр

Как кинематографисты, так и зрители разделяют некоторые общие представления о типах фильмов, которые борются за наше внимание. Мы в значительной степени согласны с условностями жанра, видами повторяющихся элементов, которые имеют место, скажем, в романтических комедиях.

Для режиссера эта условность – материал, с которым он работает. Для зрителя условность жанра формируют наши ожидания относительно того, что мы, вероятно, увидим и услышим.

Условность истории и стиля

Жанровые условности часто сосредоточены на сюжете. Мы ожидаем расследования в мистическом фильме; сюжетные линии мести распространены в вестернах; в мюзиклах всегда находится место для песен и танцев. В гангстерских фильмах обычно происходит подъем и падение гангстера, когда он борется с полицией или конкурирующими бандами. Мы ожидаем от биографических фильмов («байопиков»), что будут прослежены значимые эпизоды жизни реального человека. В полицейском триллере должны быть следующие условные персонажи: беглый информатор, комический помощник, раздраженный капитан, который отчаянно заставляет следовать процедуре.

Другие жанровые условности еще более широки тематически. Гонконгские фильмы о боевых искусствах обычно строятся на верности и послушании своему учителю. Стандартная тема гангстерского фильма – какой ценой достигается криминальный успех. Обычно с приходом к власти гангстера изображается усиление эгоизма и жестокости. Шутливая комедия традиционно создается на тематической оппозиции между жесткой, снобистской социальной средой и стремлением персонажей к свободе и невинному безумию. Мелодрама, такая как «Красотка», предполагает ценой отказа узнать значимость твоей настоящей любви.

Жанровая иконография

Как визуальный коммуникатор кино может также определить жанры с помощью обычной иконографии. Иконография жанра состоит из повторяющихся символических образов, которые несут смысл от фильма к фильму. Предметы и декорации часто представляют иконографию для того или иного жанра. Крупный план пистолета, снятого Джоном Фордом в 1920-х годах, достаточен, чтобы идентифицировать гангстерский фильм, в то время как кадр длинного изогнутого меча, выглядывающего из-под кимоно, отсылает нас в мир самураев. Военный фильм разворачивается в пейзажах боев, мюзикл в закулисы театров и клубов, фильм о космическом путешествии на космических кораблях и на далеких планетах.

Киноиндустрию за пределами Америки можно описать, как голливудскую иконографию. Некоторые кинозвезды могут стать также иконографией: Джуди Гарланд и Барбра Стрейзанд для мюзикла, Джон Уэйн и Клинт Иствуд для вестернов, Арнольд Шварценеггер для боевика, Стив Карелли, Сет Роген для комедии, Эми Адамс и Сандра Баллок для романтической драмы и комедии. Зная условности жанра, зритель легко встает на путь фильма. Когда мы встречаемся со слабым шерифом, мы сильно подозреваем, что он не выдержит борьбу с преступной бандой. Зрители ожидают, что жанр фильма предложит что-то знакомое, но они требуют также и чего-то нового. Таким образом, фильм может пересмотреть или даже отклонить условности, связанные со своим жанром. «Багси Малоне» (1976) – гангстерский мюзикл, в котором дети играют все традиционные взрослые роли. «Космическая Одиссея 2001» нарушила условности жанра научной фантастики: начиная с длинной последовательности кадров доисторической эпохи, синхронизируя классическую музыку с космическим действием, и заканчивая загадочно символическим плодом, дрейфующим в пространстве.

Смешивая или варьируя, или даже отвергая жанровые условности, режиссеры заставляют зрителей сбросить свои ожидания и по-новому взглянуть на фильм. Взаимодействие условности и новаторства, традиции и новизны – главное в жанровом фильме.

История жанров

Поскольку режиссеры часто играют с условностями, жанры постоянно меняются. Комедия 1920-х годов сильно отличается от комедии 1960-х годов. На протяжении всей истории условности жанров и поджанров меняются путем смешивания. Происхождение многих жанров начинается с заимствования условностей из

Книга: Введение в киноискусство

Лекция: Определение жанра

Автор лекции: Гульнара Абикеева

других средств массовой информации. Мелодрама имеет явных предшественников в сценических пьесах и романах, таких как «Хижина дяди Тома». Многие типы комедий можно проследить в истории сценических фарсов или комических романов. Мюзиклы выросли как из музыкальных комедий, так и из варьете. Кино как бы адаптирует жанры из смежных искусств. Например, романы-вестерны были популярны уже в XIX веке, когда кино еще не было изобретено. А вестерны-фильмы стали жанром кино только после 1908 года.

Одним из важных факторов, влияющих на жанры, является технология. Музыкальный фильм кристаллизовался с приходом синхронизированного звука. Фэнтези и научная фантастика стали популярными отчасти потому, что у режиссеров появились цифровые инструменты, которые могли создавать нереальных существ и воображаемые пейзажи.

Цифровые спецэффекты также позволили кинематографистам строить фотореалистичные миры для комиксов супергероев.

Жанры и жизненные циклы

После запуска жанра и его поджанров, кажется, что история его развития не предсказуема. Можно предположить, что самые ранние фильмы представляют чистые жанры, а жанровое смешение происходит на поздней стадии. Но жанровое смешение может произойти очень рано. «Вупи!» (1930) – мюзикл, который с самого начала был вестерном. Фильм «Представьте себе!» (1930) – один из первых звуковых игровых фильмов, который содержит комическую песню. Некоторые историки также предположили, что жанр неизбежно переходит от фазы зрелости к стадии пародии, когда начинает высмеивать свои собственные условности. Еще ранний вестерн «Великое ограбление поезда» (1926) является тотальной пародией на собственный жанр. Ранние комедии также часто высмеивают условности, как это было в «Новых временах» Чарли Чаплина.

За свою историю жанры развиваются, приобретают спрос и падают в престиже и популярности. Это явление называется жизненным циклом жанра. Цикл представляет собой серию связанных жанровых фильмов, которые пользуются интенсивной популярностью и влиянием в течение довольно короткого периода. Циклы обычно начинаются, когда успешный фильм вызывает взрыв подражаний. «Крестный отец» вызвал короткую серию гангстерских фильмов. В 1970-х годах был цикл фильмов о катастрофах («Землетрясение», «Приключения Посейдона»). Цикл фантастических приключений, включая трилогию «Властелин колец», сериал «Гарри Поттер» и «Хроники Нарнии», появился в начале 2000-х годов. Позже был разработан цикл романтических фильмов о вампирах, возглавляемый «Сумерками» (2008), затем еще один цикл антиутопических фантазий, таких как «Голодные игры» и «Дивергент».

Часто то, что кажется краткосрочным циклом, сохраняется так долго, что становится устойчивым поджанром. Никто не мог предсказать, что цикл ужасов, который появился с картин «Хэллоуин» и «Кошмар на улице Вязов» в 1980-х годах и получил ярлык «слэшер фильм», возродится в так называемой серии «крик-фильмов». Боевики с комиксами о супергероях были маленьким циклом в 1980-х, но стали процветающим поджанром в 2000-х с «Бэтменом», «Человеком-пауком», «Железным человеком», серий X-Men, и многими другими.

Поскольку циклы и поджанры могут появляться в любое время, следует ожидать, что ни один жанр не умирает. Он может на время выйти из моды и вернуться в обновленной одежде. Эпопеи с мечом и забралом в древние времена были популярны в 1950-х и 1960-х гг. Этот жанр практически исчез, пока Ридли Скотт не возродил его в «Гладиаторе», получив большое признание в 2000 году, вдохновив режиссеров на цикл, включавший в себя «Трою», «Александра» и «300 спартанцев».

Кинематографисты могут позаимствовать идеи для жанров из других культур. Фильмы с японской игрой на мечах, основанные на виртуозном бою и темах чести и мести, хорошо вписались в западный контекст. Серджио Леоне основал свой итальянский вестерн «За пригоршню долларов» на сюжете «Йоджимбо» Акиры Куросавы. «Семь самураев» того же Куросавы послужил основой для голливудского вестерна

Книга: Введение в киноискусство

Лекция: Определение жанра

Автор лекции: Гульнара Абикеева

«Великолепная семерка». Точно так же широкий фан-интерес к гонконгским фильмам в 1980-е и 1990-е годы привел братьев Вачовски к идее смешать высокотехнологичные эффекты научной фантастики с хореографией боевых искусств в «Матрице».

Тот факт, что жанры могут смешиваться, не означает, что нет никаких различий между ними. «Матрица» является гибридом, но мы все еще можем отличить стандартные гонконгские фильмы о боевых искусствах от стандартных голливудских сказок.

Жанры как социальная рефлексия

Однозначно можно предположить, что создатели фильма намеренно обращаются в своих фильмах к соответствующим текущим проблемам или вкусам. Некоторые ученые предположили, что в разные моменты истории темы, ценности или образы в жанрах гармонируют с общественным отношением. Например, фантастические фильмы 1950-х годов с водородными бомбами, Годзиллой и другими монстрами раскрывали страхи перед ядерными технологиями. Успех фильмов отражал то, что чувствовали зрители. Существует гипотеза о том, что жанровые условности, повторяемые от фильма к фильму, отражают настроения или тревоги аудитории. Многие кинематографисты утверждают, что этот подход помогает объяснить, почему в тот или иной период времени популярен тот или иной жанр. Социальные процессы могут отразиться и на жанровых инновациях. К примеру, Рипли – главная героиня «Чужих» – мужественный, даже агрессивный воин, у которой есть теплая материнская сторона. Это было новшеством в жанре фантастики. Многие критики видели в Рипли продукт, основанный на женском движении 1970-х годов.

Феминистские группы утверждали, что женщин можно рассматривать как активных и компетентных членов общества, не теряя при этом положительных женских качеств, таких как мягкость и сочувствие. Когда эти идеи распространяются через основные средства массовой информации и формируют общественное мнение, появляются фильмы, где инопланетяне могут воплощать традиционно мужские роли через женские персонажи. Возможно, создатели фильма и не собирались этого делать, но все равно произошла гармонизация с новыми концепциями гендерных ролей.

Такие взгляды на жанр обычно называют рефлексивными, потому что они отражают социальные установки общества, как в зеркале. Жанр фильма может отражать не только надежды и страхи аудитории, но и догадки режиссеров о том, что можно в данный момент лучше всего продать.

Дополнительные источники по теме лекции:

1. К. Разлогов. Кино как зрелище // Первый век кино: Популярная энциклопедия / К. Разлогов, С. Лаврентьев, Е. Марголит. — М.: Локид, 1996. — С. 10.
2. Ю. Ханютин. Кинофантастика: возможности жанра и практика кинопроизводства // Жанры кино / НИИ теории и истории кино Госкино СССР / В. И. Фомин. — М.: Искусство, 1979. — С. 201. — 319 с.
3. Власов М. П. Виды и жанры киноискусства. — М.: Знание, 1976. — С. 32. — 112 с.
4. Шилова И. М. Проблема жанров в киноискусстве. — М.: Знание, 1982. — С. 32. — 56 с.