

«Регион Италия через призму кинематографа»

Отделение региональных исследований, специалитет

Курс 3, итальянский – «первый язык».

V семестр, семестровый курс.

Лектор: Ст. преп. Кудинова В.А.

Форма отчетности: зачет

Язык, на котором читается курс: итальянский/русский.

Настоящий курс лекций предполагает ознакомление студентов с основными вехами истории кинематографа, кинокритики, персоналиями и произведениями итальянского кино, а также должен обозначить современные тенденции и направления развития данного вида искусства.

Приблизительно с конца 60-х - начала 70-х годов прошлого столетия, когда обнаружались явные признаки глобализации кинематографического процесса, исследователей начала интересоваться проблема национальной идентичности кинематографа как вида культуры. В связи с этим необходимо заметить, что Италия всегда была щедрой на таланты в области искусства, поэтому итальянское кино и по сей день занимает достойное место в истории мирового кинематографа. Имена итальянских режиссеров (Де Сика, Антониони, Висконти, Феллини, Бертолуччи и т.д.), актеров (Тото, Мastroяни, Кардинале, Сандрелли, Сорди, Лорен и т.д.) известны всему миру.

Курс рассчитан на студентов, изучающих итальянский как первый, обучающихся на 3 курсе (V семестр).

1. История итальянского кинематографа. Истоки

1. Ф. Альберини и первый патент на съемочный аппарат (кинетогрaф). 2. Первые итальянские документальные хроники: «Прибытие поезда на Миланский вокзал» (И. Паккьони) и «Умберто и Маргарита Савойские на прогулке в парке» В. Кальчина (по поручению Л. Люмьера). 3. Открытие первых кинотеатров во Флоренции и Риме. 4. Студия короткометражных документально-хроникальных фильмов «Чинес». «Взятие Рима», серия картин, посвященная истории объединения Италии. 5. «Фильмы – колоссы» - «Камо грядеши» (реж. Э. Гуаццони), «Последние дни Помпеи» (реж. М. Казерини) и «Кабирия» (реж. Дж. Пастроне). 6. Влияние на итальянский кинематограф творчества Г. Д'Аннунцио. Экранизация его пьес «Джоконда», «Корабль», «Дочь Иорио», романа «Невинный» и др. 7. Киноверсия романов из народной жизни в веристской традиции: «Затерянные во мраке» (по роману Р. Бракко, 1914 год, режиссер Н. Мартольо), «Тереза Ракен» (по роману Э. Золя, 1915 год, режиссер Н. Мартольо) и «Пепел» (по роману Г. Делледа, 1916 год, режиссер А.

Амброзио). 8. Кризис итальянского кинематографа в годы Первой Мировой войны и в период установления фашизма (1922г). 9. Появление звукового кино.

II. Неореализм

1. Неореализм в литературе (Витторини, Павезе, Кальвино, Витано и другие), в изобразительном искусстве («Извержение Этны», «Распятие», полотна Леви, Кальи, Маффаи), в кино. 2. Неореализм как «искусство Сопротивления». Понятие «итальянское кино».

3. Направления развития кинематографии:

- милитаристские и националистические фильмы, пропагандирующие фашистскую идеологию,
- салонные мелодрамы и комедии («фильмы белых телефонов»),
- псевдоисторические пышные костюмные картины,
- так называемых «каллиграфистов» (в литературе ему соответствовало течение «художественной прозы»). Отказ от обращения к окружающей действительности, экранизация итальянской и мировой классики. Фильм Ренато Кастеллани «Выстрел» по повести А.С. Пушкина.

4. противостояние и противопоставление веризма и даннунцианства. 5. Влияние французского кинематографа конца 30-х гг. (творчество Рене Клера, Жана Ренуара, Марселя Карне). 6. Влияние американской реалистической школы (творчество Штрогейма, Вадора, Штенберга и великого Чаплина). 6. Развитие документального кино после Второй Мировой войны. 7. Фильм «Рим – открытый город» - манифест неореализма. 8. Воплощение принципов неореализма в фильмах «Похитители велосипедов», «Земля дрожит», «Во имя закона», «Горький рис», «Без жалости». 8. «Повесть о бедных влюбленных» Карло Лидзани по произведению Васко Пратолини. 9. Причины привлечения непрофессиональных актеров, использования диалектов, говоров. 10. Жанровое разнообразие лент: мелодрамы, детективы, комедии: социально-бытовая комедия «Полицейские и воры» Стено и Моничелли; лирическая, «деревенская» комедия «Дни любви» Де Сантиса; фантастические сатирические сказки Де Сика и Дзаваттини «Чудо в Милане» и «Страшный суд».

III. От неореализма к современности.

1. Поиски новых путей развития итальянского кино в 50-е гг.: углубление анализа отношений между людьми, отчужденности человека в современном мире - Р. Росселлини и Л. Висконти, М. Антониони и Ф. Феллини. 2. Исследование психологии современного человека, социальных мотивов его поведения, причин смятения чувств и разобщенности

между людьми - фильмы Феллини: «Дорога», «Маменькины сынки», «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной»; картины Антониони «Хроника одной любви», «Крик»; так называемая «трилогия одиночества и некоммуникабельности» – «Приключение», «Ночь», «Затмение»; первая цветная картина режиссёра «Красная пустыня». 3. Пьер Паоло Пазолини. 4. Сатирическое разоблачение пороков буржуазного общества периода экономического бума. Появление классического жанра итальянского кино - «комедии по-итальянски» или сатирической комедии нравов: «Бум», «Брак по-итальянски» Де Сики, «Обгон» Д. Ризи, «Развод по-итальянски» «Соблазнённая и покинутая», «Дамы и господа». 5. Политизации искусства в конце 60-х. Темы молодёжного протеста против буржуазного общества («Забриски-пойнт» Антониони), тема народной революции, коррупции («Признание полицейского комиссара прокурору республики», «Следствие закончено – забудьте» Д. Дамиани, «Дело Маттеи», «Сиятельные трупы» Розы, «Сто дней в Палермо» Д. Феррары); антифашистские фильмы («Убийство Маттеотти» Ванчини, «Конформист» Б. Бертолуччи, «Площадь Сан-Бабила, 20 часов» К. Лидзани, «Мы так любили друг друга» Э. Сколы, «Гибель богов» Л. Висконти). 6. Кризис итальянского кинематографа середины 70-х гг. Зависимость от иностранного, прежде всего американского, капитала, увеличение числа коммерческих, развлекательных картин.

IV. Новое итальянское кино.

1. Противопоставление заполонившему рынок американскому кино: «Средиземноморье» Г. Сальваторес, «Жизнь прекрасна» Р. Бенини, «Окно напротив» Ф. Опцетека, «Мечтатели» Б. Бертолуччи. 2. Причины популярности экранизации литературных произведений. Образ неприкаянной молодежи в современной итальянской литературе, невозможность самоопределения в жестоком, порочном и совершенно равнодушном обществе. Экранизации как “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”, “Tutti giù per terra” Д. Феррарио, а также самостоятельные фильмы, посвященные той же проблематике: “L’ultimo bacio” (Г. Муччино), “Caterina va in città” . 3. Проблематика фильмов: “Io non ho paura” Г Сальваторес по одноименному роману Н. Амманити, “La leggenda del pianista sull’oceano” Д. Торнаторе по театральному монологу А. Барикко “Novecento”.

V. Персоналии итальянского кино.

1. Чезаре Дзаваттини, Витторио де Сика, Роберто Росселлини;
2. Пьер Паоло Пазолини
3. Феномен Федерико Феллини;

4. Лукино Висконти, Микеланджело Антониони;
5. Бернардо Бертолуччи;
6. Марио Моничелли;
7. Джузеппе Торнаторе;
8. Роберто Бениньи;
9. Актеры итальянского кино. Роли и судьбы

VI. Взаимопроникновение жанров литературы и кино

1. История экранизаций. 2. Экранизация как проблема кинодраматургии. 3. Роль слова в литературе и на экране. 4. Киносценарий как объект изучения. 5. Художественная специфика киносценария. 6. Понятие киноязыка. 7. Монтаж и его обратное влияние на литературу, заимствование последних способов создания образа, характерных для киноискусства.

Примерные вопросы к зачету:

1. Основные этапы развития итальянского кинематографа.
2. Истоки итальянского кинематографа.
3. Художественные особенности и тематика направления неореализма в кино.
4. Неореализм в кино и литературе.
5. Режиссеры-неореалисты, шедевры неореализма.
6. Основные направления современного итальянского кинематографа.
7. Ф. Феллини: краткая биография и фильмография, особенности художественного мировоззрения.
8. Л. Висконти: биография и фильмография, особенности творческого метода.
9. Б. Бертолуччи: краткая биография и фильмография. Особенности художественного стиля.
10. Звезды итальянского кино и созданные ими образы: Тото, М. Мastroianni, К. Кардинале.
11. Звезды итальянского кино и созданные ими образы: Сандрелли, Сорди, Лорен.
12. Феномен Роберто Бениньи.

Рекомендуемая литература:

1. Андреев Ю. «Литература и кино», Вопросы литературы, 1982, №8.

2. Бахтин М. «Вопросы литературы и эстетики», М., 1975
3. Богемский Г.Д. «Кино Италии сегодня», М., 1977.
4. Богомолов Ю.А. «Сценарий и фильм: третий раунд», «Советский экран», 1987, №8.
5. «Введение в литературоведение» учебное пособие под редакцией Поспелова Г.Н, М., «Высшая школа», 1988.
6. Виноградов В.В. «Проблема авторства и теория стилей. Образ автора», М., 1961.
7. Гатилова И. «Освоение литературных сюжетов в массовом кинематографе Франции и Италии», Сб.статей «Экранные искусства» под редакцией Андреева Ю., М., 1975.
8. Горницкая Н. «О границах взаимодействия кино и литературы», Сб статей «Зримое слово», М., 1987.
9. Демин В. «Функции детали в литературном тексте и на экране», М., 1974.
10. Дживелегов А.К. «Итальянская народная комедия», М., 1962.
11. Дзаваттини Ч. «Некоторые мысли о кино», М., 1960.
12. Дмитриева Н. «Изображенное и слово», М., 1968.
13. Добин Е. «Сюжет и действительность. Искусство детали», Л., 1981.
14. Зайцева Л. «Проблемы современной экранизации», Сб статей «Зримое слово», М., 1987.
15. «Сценарии итальянского кино» под редакцией Богемского Г., «Искусство» 1967.
16. «Кино Италии. Неореализм 1939-1961», М., 1989.
17. Козлов Л. «Лукино Висконти и его кинематограф», М., 1987
18. Кракауэр З. «Природа фильма», М., 1974.
19. Кьярини Л. «Сила кино», М., 1955.
20. Лидзани К. «Итальянское кино», М., 1956.
21. Лихачев Д.С. «Прогрессивные линии в истории русской литературы».
22. «Малая история искусств. Искусство XX века», под редакцией Полевой В.М., М., 1991.

БИБЛИОГРАФИЯ К КУРСУ

1. Андреев Ю. «Литература и кино», Вопросы литературы, 1982, №8.
2. Бахтин М. «Вопросы литературы и эстетики», М., 1975
3. Богемский Г.Д. «Кино Италии сегодня», М., 1977.
4. Богомолов Ю.А. «Сценарий и фильм: третий раунд», «Советский экран», 1987, №8.
5. «Введение в литературоведение» учебное пособие под редакцией Поспелова Г.Н, М., «Высшая школа», 1988.
6. Виноградов В.В. «Проблема авторства и теория стилей. Образ автора», М., 1961.
7. Гатилова И. «Освоение литературных сюжетов в массовом кинематографе Франции и Италии», Сб.статей «Экранные искусства» под редакцией Андреева Ю., М., 1975.
8. Горницкая Н. «О границах взаимодействия кино и литературы», Сб статей «Зримое слово», М., 1987.
9. Демин В. «Функции детали в литературном тексте и на экране», М., 1974.
10. Дживелегов А.К. «Итальянская народная комедия», М., 1962.
11. Дзаваттини Ч. «Некоторые мысли о кино», М., 1960.
12. Дмитриева Н. «Изображенное и слово», М., 1968.
13. Добин Е. «Сюжет и действительность. Искусство детали», Л., 1981.
14. Зайцева Л. «Проблемы современной экранизации», Сб статей «Зримое слово», М., 1987.
15. «Сценарии итальянского кино» под редакцией Богемского Г., «Искусство» 1967.
16. «Кино Италии. Неореализм 1939-1961», М., 1989.
17. Козлов Л. «Лукино Висконти и его кинематограф», М., 1987
18. Кракауэр З. «Природа фильма», М., 1974.
19. Кьярини Л. «Сила кино», М., 1955.
20. Лидзани К. «Итальянское кино», М., 1956.

21. Лихачев Д.С. «Прогрессивные линии в истории русской литературы».
22. «Малая история искусств. Искусство XX века», под редакцией Полевой В.М., М., 1991.
23. Маневич И. «Литература и кино», автореферат док. диссертация., 1966.
24. Мартыанова И.А. «Композиционно-синтаксическая организация текста киносценария», док. дисс., С-Пб., 1984.
25. Марчет А. «Реальность мира на экране», М., 1987.
26. Михалкович В. «Рождение повествования», Сб. статей «Экранные искусства» под редакцией Андреева Н. М., 1975.
27. Пазолини П.-П. «Поэтическое кино» в Сб. Строение фильма. М., 1984.
28. Потапова З.М. «Неореализм в Итальянской литературе» М., 1961.
29. Прозоров В. «Мечта и трагедия», Петрозаводск, 1993.
30. Рождественский Ю.В. «Введение в культуроведение», М., Добросвет ЧеРо, 1999.
31. Ромм М.И. «Беседы о кинорежиссуре». Союз кинематографистов, М., 1975.
32. «Сценарии итальянского кино», под редакцией Богемского Г. М., 1967.
33. Садуль Ж. «Всеобщая история кино», т.3, М., 1963.
34. Теплиц Е. «История киноискусства 1895-1927», М., 1968.
35. Тынянов Ю. «Поэтика. История литературы. Кино», М., 1977.
36. Тынянов Ю. «Иллюстрации», М., 1926.
37. Тынянов Ю. «О сценарии», М., 1923.
38. Феллини Ф. «Делать фильм», М., 1984.
39. Феллини Ф. «Статьи, интервью, рецензии, воспоминании», М., 1968.
40. Фрейлих С. И. «Теория кино», М., 1992.
41. Феррара Дж. «Новое итальянское кино», М., 1959.
42. Фролова Т.О. «Поэтика киносценариев экранизаций 20-х гг., док. дисс., М., 1999.
43. Юренев Р.Н. «Кино за рубежом», М., 1961.
44. Юткевич С. «Поэтика кинорежиссуры. Введение в тему», Искусство кино. 1981, № 5-6.
45. Baldelli P. «Cinema dell'ambiguita: Rossellini, De Sica-Zavattini, Fellini», Roma, 1969.
46. Benigni R., Cerami V. «La vita e' bella», sceneggiatura. Torino, Einaudi, 1998
47. Borelli A. «Neorealismo e il cinema politico», Cinema Sud, 1971.
48. Bruni F., Virzi' P. «Caterina va in citta'», sceneggiatura. Venezia, Marsiglio, 2003
49. Cinema italiano: Tre sceneggiature. «Il Tetto», «La Dolce Vita», «Confessione di un commissario di polizia al procuratore della repubblica», М., «Исторический», 1978.
50. Chiarini L. «Cinema – il quinto potere», Bari, 1954.
51. Chiarini L. «Cinema e film. Storia e problemi», Roma, Bulzoni Editore, 1973.
52. Girdana M.T., Fava C., Zapelli M. «I cento passi», sceneggiatura, Milano, Feltrinelli, 2001
53. Lizzani C. «Il cinema italiano: 1895-1979», Roma, Editori Riuniti, 1979.
54. Rondi B. «Il cinema di Fellini», Roma, Edizione di Bianco e Nero, 1965.
55. Rondolino G. «I nuovi registi italiani», Milano, Feltrinelli Editore, Film 1963.
56. Verdone M. «Storia del cinema italiano», Roma, Tascabili Economici Newton, 1995.