

УДК 791.43

<https://doi.org/10.52094/2221-7584.2025.37.159>

Суада Гулиева Октай кызы
Азербайджанский государственный университет культуры и искусств
магистрант
suadag8@gmail.com

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЭСТЕТИКА С АКЦЕНТАМИ ЦВЕТА В КИНО

Резюме: Как мы знаем, черно-белая эстетика в кинематографе всегда останется мощным художественным приемом, несмотря на развитие технологий цветных форматов. Некоторые режиссеры все еще продолжают использовать черно-белую эстетику, для передачи символизма, настроения и драматизма. Особое внимание в данной статье уделяется феномену акцентов цвета в черно-белом кино как инструменту, который позволяет выделять важные элементы сюжета, эмоциональное состояние персонажей или метафорические аспекты. В этой статье будут рассматриваться исторические и современные примеры использования этой техники, а также воздействие на восприятие зрителем. В статье проводится анализ между похожими в изобразительном решении фильмами. Это американский «Город грехов» и азербайджанский «Честь офицера» (Zabit şərəfi). Рассмотрим эти два фильма по отдельности, изучим каждый из них и в заключении сравним их.

Черно-белое кино, несмотря на свой статус «ретро», остается актуальным художественным инструментом в современном кинематографе. Сочетание монохромных оттенков с отдельными цветными элементами создает мощный визуальный эффект, который привлекает внимание зрителя, усиливает драматизм сцены и способствует более глубокому осмыслению образов. Этот прием встречается в разных жанрах, от нуара до экспериментального кино, подчеркивая его универсальность и многогранность.

Ключевые слова: черно-белое, эстетика, кино, цвет, драматизм, символизм.

Введение

Если целостный анализ фильма представляет собой многоступенчатую модель, то наша статья охватывает сравнительный

анализ изобразительной образности. Наше исследование «обозначает ключевые приемы и соотносит их с восприятием смысловой конструкции фильма» (Кожокару, Т. И., 2021), при этом «фокусируясь на визуальных решениях».

Черно белая эстетика и палитра возродилась как техническая необходимость в самых первых этапах кинематографии. Но с приходом цветов, черно-белые фильмы не исчезли, а превратились уже в осмысленный выбор известных режиссеров. Такие мастера, как Ингмар Бергман, Акира Куросава и Орсон Уэллс, использовали в своих фильмах монохромность для создания глубины, контраста и акценты на текстурах освещений.

Черно-белая эстетика преобразилась и стала популярной, когда появилась цветной акцент. Этот прием позволяет соединить символическую насыщенность черно-белого изображения с эмоциональным воздействием цвета. Эти ранние примеры можно увидеть в фильмах эпохи немого кино, например Сергей Эйзенштейн, где он впервые покрасил флаг в «красный» цвет (подробнее см.: 4).

Технические аспекты реализации

Технологически цветовые акценты в черно-белом кино достигаются двумя основными способами:

1. Ручная колоризация

Этот метод использовался на ранних этапах развития кинематографа, когда отдельные кадры раскрашивались вручную для создания художественного эффекта. Эйзенштейн, чтобы покрасить этот флаг в красный, хотя он изначально был белым, он вручную нарисовал «красным» на целлулоиде. Из-за того, что это был черно-белый фильм, то красный цвет стал бы черным в фильме. И поэтому Эйзенштейну пришлось вручную тонировать все 108 кадров в красный цвет.

2. Цифровые технологии

Современные режиссеры чаще всего прибегают к постобработке для создания точных цветовых акцентов. Джеймс Монако в своей книге «Читать фильм» затрагивает вопрос применения современных технологий: «Благодаря компьютерному проектированию и технологиям производства, [...] мы достигли точки, когда стало возможным индивидуально контролировать большинство ранее взаимосвязанных эффектов объектива» (Monaco, J., 2009). Цифровая колоризация в свою

очередь тоже позволяет изолировать отдельные элементы сцены, оставляя остальное изображение монохромным.

Символика цвета в черно-белом контексте

Цвет в черно-белом фильме обладает повышенной семиотической нагрузкой, так как он выделяется на фоне монохромной палитры.

Эмоциональный акцент:

Примером может служить фильм «Список Шиндлера» (1993, реж. Стивен Спилберг), где красное пальто девочки символизирует невинность и трагедию Холокоста. Этот акцент вызывает сильное эмоциональное потрясение, фокусируя внимание зрителя на гуманитарной катастрофе через простую, но мощную визуальную метафору.

Временной и пространственный маркер:

Использование цвета может служить инструментом разделения реальности и фантазии. Например, в фильме «Плезантвилль» (1998, реж. Гэри Росс) цвет появляется по мере эмоционального и культурного «пробуждения» героев, отражая их переход от монотонной рутины к жизни, наполненной смыслом и страстью.

Метафорический контраст:

В картине «Город грехов» (2005, реж. Роберт Родригес и Фрэнк Миллер) черно-белая палитра подчеркивает комиксовую стилистику, а отдельные яркие цвета (например, красный или желтый) усиливают восприятие конкретных «персонажей или связанных с ними детали» (Cinematographua. (2014)). Цветовые акценты здесь работают как элементы, структурирующие повествование и выделяющие ключевые темы, такие как коррупция, насилие и жажда возмездия.

Изучив историю использования черно-белой эстетики с цветовыми акцентами, мы переходим к анализу двух фильмов, чтобы выявить их сходства и ключевые художественные приемы.

Фильм «Честь офицера» (“Zabit şərəfi”)

Фильм режиссёра Вюгара Исламзаде «Честь офицера» является одним из первых в своём жанре. «Стиль сам по себе может привлечь наше внимание» (Bordwell, D., Thompson, K., 2019) – криминальная драма, снятая в жанре нуар и обработанная с использованием компьютерной графики, передаёт атмосферу фильмов Фрица Ланга и стилистику Р. Родригеса и К. Тарантино. На стенах мелькают фотографии Хичкока и Скорсезе. На телевизоре демонстрируются старые американские фильмы в жанре нуар-детектива. Эффекты крови, концепция персонажей, структура

пространства, постановка сцен и общий стиль отсылают к мировому кинематографу. В фильме ярко выражено постмодернистское настроение. Тема в фильме такова что, продажный полицейский помогает преступной банде, в то время как другой полицейский противостоит им. Картина исследует такие темы, как честь, долг и борьба за справедливость.

Операторское решение фильма интересно тем, что фильм снят полностью на хромакее, созданных визуальными эффектами. Это первый фильм, снятый с использованием технологии хромакей. Режиссёр впервые использует этот метод для создания кинопроекта. Термин «хромакей» обозначает технологии, в которых объекты или элементы размещаются на фоне, окрашенном в однотонный цвет. Проще говоря, это технология совмещения двух или более изображений или кадров, которая широко применяется в телевидении и современном цифровом кинопроизводстве, используя цветную заднюю проекцию. Во время съёмок объект располагается на однотонном фоне. Можно сказать, что это первый в Азербайджане фильм, который снят на хромакее и компьютерной графикой. Считается инновацией такая стилистика в Азербайджанском кинематографе.

Освещение в этом фильме в основном светотеневое, контурное, и также, как и в многих любых черно-белых фильмах насыщенная контрастность. Это все считается признаками стилистики нуар фильмов. Про стилистику фильма хочется добавить, то, что хоть это черно-белая эстетика и нуар, все и присутствуют и цвета такие, как красный, синий, зеленый и т.д. Но в большинство из-за того, что это в жанре драма с элементами экшена, здесь использован только красный цвет, который олицетворяет кровь и убийство.

В этом фильме есть некоторые отсылки к таким фильмам как «Веревка» Альфреда Хичкока, в этом смысле Хичкока можно считать одним из основоположником нуара. Потому как нуар вышел именно из триллеров Хичкока. Также тут использованы кадры из фильма Кямиля Рустамбекова «Последний перевал».

Мы видим, что те сцены, которые смотрит персонаж Сеймур по телевизору напрямую указывает на сюжет фильма. С помощью монолога из фильма «Последний перевал», мы, раскрывая что, Сеймур не предатель своего государства и таким образом идет параллель между героем нашего фильма и персонажа из «Последнего перевала». В конце фильма Сеймур

хоть и убивает себя, но не предаёт этих преступников. В финале фильма Сеймур признаётся в своих ошибках и поэтому наказывая, убивает себя.

Оператор нам специально показывает его тень, архетип тени есть в каждом человеке и показывая именно тень Сеймура, авторы фильма, указывают на темную сторону его души. Именно в этом эпизоде получается, что тень сама рассказывает нам о прошлых притуплениях героя. Даже его отражение в стекле разговаривает с самим собой.

Фильм “Zabit şərəfi” демонстрирует множество интересных операторских решений, которые заслуживают внимания. Среди них выделяются динамичное движение камеры, использование освещения для создания атмосферы в отдельных сценах, акцент на крупных планах, а также нестандартные монтажные переходы. Однако в монтажной склейке заметны определённые проблемы: во время просмотра ощущаются скачки, а некоторые кадры повторяются, что может нарушать целостность восприятия повествования.

Одной из примечательных сцен является использование съёмки от первого лица, что успешно передаёт состояние опьянения персонажа и усиливает эффект погружения зрителя. Фильм совмещает использование хромакей-технологий и компьютерной графики с классическими съёмками в павильоне, что добавляет разнообразия визуальной составляющей.

Несмотря на отдельные технические недостатки, фильм привлекает своей попыткой экспериментировать с кинематографическими приёмами, что свидетельствует о стремлении авторов к поиску новых выразительных форм. В финале появляется кадр режиссёра, перебирающего бумажные раскадровки, что является постмодернистским приёмом. Вмешательство режиссёра в повествование подчёркивает, что происходящее – это вымышленная история, фильм. Послание фильма передаётся в конце: продажный полицейский похоронен как герой. Это намекает на то, что говорить правду не всегда необходимо.

Таким образом, “Zabit şərəfi” становится примером того, как инновационные решения могут сочетаться с традиционными методами в современном азербайджанском кинематографе.

Есть схожесть с фильмом и комиксом Фрэнка Миллера и Роберта Родригеса.

Фильм «Город грехов»

В фильме «Город грехов» (2005) режиссеры Роберт Родригес и Фрэнк Миллер совместно с Квентином Тарантино использовали уникальный визуальный стиль, который был напрямую вдохновлен комиксами Фрэнка Миллера. Работа с тенями в фильме является ключевым элементом в создании его выразительного и запоминающегося визуального образа.

«Город грехов»: анализ визуальных и художественных особенностей

Первая сцена фильма «Город грехов», режиссёром которого выступил Роберт Родригес, открывается красным платьем на фоне монохромного города. Эта деталь сразу захватывает внимание зрителя, задавая тон визуальной выразительности картины. Черно-белая палитра фильма прерывается яркими элементами, как, например, черные глаза, которые в дальнейшем приобретают зелёный оттенок, и кульминацией пролога становится сцена убийства. Эта вступительная часть была снята Родригесом в качестве демонстрации стиля для создателя оригинального комикса, Фрэнка Миллера, с целью сохранить дух первоисточника.

Фильм активно использует разнообразные визуальные техники, такие как рирпроекция, крупные планы с верхних ракурсов, игра света и тени, а также нижние ракурсы, что подчёркивает драматизм происходящего. Особую роль играет закадровый голос – это внутренние монологи персонажей, которые погружают зрителя в их личные истории и мотивации.

Значимым художественным приёмом в «Городе грехов» становится выбор цветовых акцентов. Даже кровь здесь показана не традиционно красной, а монохромной, подчёркивая стилизованный подход. Цвет в фильме появляется только в деталях, связанных с женщинами, которые занимают центральное место в воспоминаниях и фантазиях героев: их платьях, глазах, губах и волосах. Красный цвет становится символом не только крови, но и любви, страсти и одержимости.

Стиль фильма отражает эстетику комикса: контрастное освещение и резкие переходы между эпизодами усиливают экспрессию и драматичность сюжета. Переходы от одного персонажа к другому органично поддерживают повествование, делая акцент на множественности историй, которые сплетаются в единую картину города.

«Город грехов» демонстрирует мастерство адаптации графической новеллы в кино формат, сохраняя ключевые элементы оригинального

стиля. Он предлагает зрителю уникальный визуальный опыт, в котором форма и содержание работают в тесной взаимосвязи, подчеркивая эмоциональную напряжённость и эстетическое разнообразие истории.

Ключевые аспекты работы с тенями:

1. Черно-белая эстетика с акцентами цвета

Фильм снят в контрастных черно-белых тонах, напоминающих оригинальные рисунки Миллера. Тени используются для создания драматизма, усиливая атмосферу нуара. Яркие пятна света выделяют детали, а глубокие тени скрывают части изображения, создавая таинственность.

2. Силуэты и символика

Визуальные силуэты персонажей, выстроенные с помощью теней, подчеркивают их индивидуальность и состояние. Например:

- Массивная фигура Марва часто погружена в тени, что подчеркивает его brutальность.

- Женские персонажи, напротив, выделяются тонкими линиями света, что добавляет чувственности.

3. Игра света и тьмы как отражение морали

Контраст света и тени подчеркивает борьбу добра и зла. Город погружен во тьму, символизирующую порочность его жителей, но яркие моменты света намекают на проблески надежды и героизма.

4. Динамичное использование теней в кадре

Тени активно «живут» в кадре, сопровождая движения персонажей. Например, в сценах сражений или погонь силуэты героев и их врагов создают почти балетный эффект, добавляя ритма.

5. Тени как элемент психологического напряжения

Тени часто используются в фильмах для создания тревожной атмосферы. Они скрывают лица, усиливают ощущение опасности и неизвестности, а также отражают внутренние конфликты персонажей.

6. Элементы минимализма

В некоторых сценах детали и фон «растворяются» в черном, оставляя только ключевые элементы – глаза, оружие или контуры тела. Такой минимализм акцентирует внимание на значимых деталях.

Анализ фильмов «Город грехов» и “Zabit şərəfi”

Если провести сравнительный анализ двух фильмов, можно утверждать, что американская картина превосходит по ряду аспектов, но и азербайджанский фильм заслуживает внимания. Создание подобного

фильма-комикса можно считать значительным шагом вперёд для отечественной кинематографии. Тем не менее, несмотря на технические характеристики и актёрскую игру, фильм «Город грехов» значительно выигрывает в художественном плане.

Следует отметить, что с операторской точки зрения оба фильма выполнены на высоком уровне. Одинаковая стилистика, тщательно продуманное освещение и продемонстрированная работа с колористикой достойны похвалы. Однако в «Городе грехов» цветовая палитра заметно богаче. Если в азербайджанском фильме акцент сделан преимущественно на красных и синих оттенках, то американская картина предлагает зрителю более разнообразное цветовое решение. Это могло бы быть учтено отечественными создателями для усиления визуального восприятия.

Сюжетные линии обоих фильмов затрагивают темы борьбы за справедливость и чести. В «Городе грехов» зрителю предлагается целых пять историй, каждая из которых глубоко раскрывает судьбы персонажей. В азербайджанской картине персонажи остаются недостаточно раскрытыми, а диалоги зачастую выглядят слабее. Работа над драматургией нуждается в усилении, чтобы достичь уровня, сопоставимого с зарубежными аналогами.

Важно подчеркнуть, что каждый режиссёр интерпретировал историю по-своему, привнеся уникальный взгляд. Азербайджанская картина подчёркивает национальный менталитет, в то время как «Город грехов» изобилует узнаваемыми сюжетными клише, умело встроенными в общий нарратив. При этом “Zabit şəgəfi” не стремится к глубокой философской трактовке, но демонстрирует достойный уровень в плане боевых сцен и использования спецэффектов.

Как говорится, первый блин всегда комом. Но это лишь начало пути, и хочется верить, что последующие проекты будут ярче, насыщеннее и драматургически сильнее, отражая как национальную самобытность, так и стремление к новым высотам в искусстве кино.

Заключение

Черно-белая эстетика с цветовыми акцентами – уникальный кинематографический прием, сочетающий в себе символику, драматизм и художественную выразительность. Используя контраст между монохромом и цветом, режиссеры могут создавать яркие образы и глубоко воздействовать на зрителя, усиливая смысловую и эмоциональную

нагрузку своих произведений. Это подчеркивает, что даже в эпоху высоких технологий минимализм черно-белой палитры остается мощным инструментом в кинематографическом искусстве.

Список литературы

1. Bordwell, D., Thompson, K. *Film Art: An Introduction*. McGraw-Hill Education, 2019
2. Monaco, J. *How to Read a Film*. Oxford University Press, 2009.
3. Кожокару Т.И. К вопросу о методологии анализа фильма // Артикульт. 2021. №4(44). С. 118148. DOI: 10.28995/2227616520214118148

Электронные ресурсы

3. Cinematographua. (2014, 23 августа). *Город грехов. Как создавались две части фильма?* Livejournal.com. <https://cinematographua.livejournal.com/973338.html>
4. Музейная Ведьма. (2021, 10 мая). *Фрагментарная колоризация как художественный прием*. Dzen.ru. <https://dzen.ru/a/YJIP6qX4cCaxdtih>

Фильмография

1. Город грехов (2005). Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер
2. Плезантвилль (1998). Реж. Гэри Росс
3. Список Шиндлера (1993). Реж. Стивен Спилберг
4. Zabit Şərəfi (2015). Реж. Вюгар Исламзаде

Quliyeva Suada

AĞ-QARA KİNO ESTETİKASINDA RƏNG VURĞULARI

Xülasə: Kinematoqrafiyada rəngli texnologiyaların sürətli inkişafına baxmayaraq, ağ-qara estetika güclü bədii üsul olaraq qalır. Bu üsul zaman keçdikcə “retro” kimi qəbul edilsə də, hələ də müasir filmlərdə simvolizmi ifadə etmək, unudulmaz vizual effektlər yaratmaq və tamaşaçıda dərin emosional reaksiya oyatmaq üçün geniş istifadə olunur. Bir çox rejissor ağ-qara estetikadan istifadə edərək bədii məna və ideyanı tamaşaçıya daha dolğun çatdırmağa çalışır.

Bu məqalədə əsas diqqət ağ-qara filmlərdə rəng vurğularının təsirinə yönəldilmişdir. Rəng vurğuları süjetin əsas elementlərini, personajların emosional vəziyyətini və ya metaforik mənalara önə çıxarmaq üçün güclü bir vasitədir. Məqalədə iki oxşar film analiz edilir: Amerika istehsalı olan

“Günahlar şəhəri” və Azərbaycan istehsalı olan “Zabit şərəfi”. Hər bir film ayrılıqda araşdırılır, daha sonra isə onların müqayisəli təhlili aparılır.

Ağ-qara filmlər monoxrom rənglərlə yanaşı seçilmiş rəngli elementlərin birləşməsi ilə tamaşaçıya güclü təsir bağışlayır. Bu üsul dramın dərinliyini artırır, səhnələrə xüsusi vurğu qatır və tamaşaçının obrazları daha dərinləndirir. Bu bədii yanaşma yalnız klassik nuar janrında deyil, həm də müasir eksperimental filmlərdə istifadə olunur ki, bu da onun universallığını və müasir dövrdə də aktuallığını vurğulayır.

Nəticədə bu üsul kinematografiyada yalnız keçmişin bir mirası kimi deyil, həm də gələcəyə açılan çoxşaxəli bir yaradıcılıq aləti kimi qiymətləndirilməlidir.

Açar sözlər: ağ-qara, estetika, kino, rəng, drammatizm, simvolizm.

Guliyeva Suada

BLACK AND WHITE AESTHETICS WITH COLOR ACCENTS IN CINEMA

Summary: The black-and-white aesthetic in cinematography remains a powerful artistic technique despite the rapid advancements in color imaging technologies. Many filmmakers continue to utilize this style to convey symbolism, create atmosphere, or enhance dramatic impact. This article focuses on the phenomenon of color accents in black-and-white films, employed to highlight key plot elements, characters' emotional states, or metaphorical aspects.

The article analyzes two similar films: the American *Sin City* and the Azerbaijani *The Officer's Honor (Zabit Şərəfi)*. Each film is examined individually, followed by a comparative analysis. Despite its association with retro aesthetics, black-and-white cinema remains a relevant artistic tool in modern filmmaking. The combination of monochrome tones with selective color accents creates a striking visual effect that captures the viewer's attention, enhances dramatic intensity, and allows for a deeper understanding of the imagery.

This artistic technique is utilized across various genres – from classic noir to experimental cinema – emphasizing its versatility and expressiveness.

Key words: black-and-white, aesthetics, cinema, color, drama, symbolism.