

Энциклопедия быстрых знаний

КИНО

Для тех, кто хочет все успеть

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

Энциклопедия быстрых знаний

КИНО

Для тех, кто хочет все успеть

ИСТОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА

ЗНАМЕНИТЫЕ АКТЕРЫ И РЕЖИССЕРЫ

ЖАНРЫ, ПРОФЕССИИ, ТРАДИЦИИ

КАССОВЫЕ И КУЛЬТОВЫЕ ФИЛЬМЫ

МОСКВА
2018

УДК 791.43
ББК 85.37
ПЗ7

Оригинал-макет подготовлен издательским центром «НОУФАН»
nofunpublishing.com
valery@nofunpublishing.com
+7 (903) 215-68-69

ПЗ7 **Кино.** Для тех, кто хочет все успеть. — Москва : Издательство «Э», 2018. — 128 с. — (Энциклопедия быстрых знаний).

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 выпускает нас в нее, позволяя встретиться с чудом, рассказывается в этой книге.

**УДК 791.43
ББК 85.37**

ISBN 978-5-04-088875-7 © ИП Сирота Э. Л. Текст и оформление, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Вопросы, на которые дает ответ эта книга	5
От автора	7
Введение	9
Глава I. Профессий много, но прекрасней всех кино	11
Глава II. Создание кинематографа	15
Глава III. Тишина! Звук! Цвет!	22
Глава IV. До чего техника дошла	28
Глава V. Кинотеатр — дом, где живет кино.....	34
Глава VI. Лучшие студии мира	40
Глава VII. Голливуд	47
Глава VIII. Кинематограф СССР и России.....	52
Глава IX. Кино — это не только развлечение	57
Глава X. Кто здесь главный	61
Глава XI. За звезду полжизни	65
Глава XII. Все дело в сюжете	70
Глава XIII. В чем фокус.....	72
Глава XIV. Награда ждет вас!.....	78
Глава XV. О чем фильм?	87
Глава XVI. Специальные эффекты	94

Глава XVII. А судьи кто?.....	98
Глава XVIII. Культовое кино	103
Глава XIX. Знаковые фильмы, которые вы должны посмотреть	107
Глава XX. Всё дело во вкусе.....	112
Глава XXI. Игра в классики.....	118
Литература и другие источники.....	126

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ДАЕТ ОТВЕТ ЭТА КНИГА

КОГДА БЫЛ ПРИДУМАН КИНЕМАТОГРАФ?

«Синематограф» братьев Люмьер был запатентован в феврале 1895 года. 22 марта устройство было представлено публике в Париже, а 28 декабря в одном из залов «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок состоялся первый коммерческий киносеанс для зрителей. *См. главу II*

ПОЧЕМУ КИНО СО ЗВУКОМ МНОГИМ НЕ НРАВИЛОСЬ?

Многие относились к звуковому кино скептически и считали затею с озвучкой бессмысленным аттракционом, омрачающим чистое искусство кино. *См. главу III*

КОГДА ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ КИНОТЕАТР?

Первое специальное помещение для показа кинофильмов было открыто в 1905 году Гарри Дейвисом и Джоном П. Хэррисом в Питтсбурге. *См. главу V*

ПОЛУЧАЛИ ЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ «ОСКАР»?

«Оскар» доставался художественному советскому кино дважды по-настоящему и один раз «понарошку»: впервые — за «Войну и мир» Сергея Бондарчука в 1968-м, во второй раз — за мелодраму «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова в 1981 году и еще условно в третий раз — за советско-японский фильм Акиры Куросавы «Дерсу-Узала», снятый в Союзе в 1975 году. *См. главу VIII*

ЧТО ТАКОЕ АРТХАУС?

Артхаус — это андеграунд кинематографа, который время от времени выталкивает наружу, прямым в основной

поток (мейнстрим) режиссеров категории «авторское кино». *См. главу X*

КАКИЕ ГЛАВНЫЕ НАГРАДЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДЕЯТЕЛИ КИНО?

Главными наградами считаются премия Американской киноакадемии («Оскар»), «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля, «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и «Золотой Святой Георгий» Московского кинофестиваля. *См. главу XIV*

КОГДА БЫЛ СОЗДАН ПЕРВЫЙ СПЕЦЭФФЕКТ?

Первый спецэффект в кино создал Жорж Мельес. Фильм «Путешествие на Луну» 1902 года не только стал первой научно-фантастической картиной, но и открыл самый очевидный вид спецэффектов: на экране появились существа, которых невозможно представить в реальности. *См. главу XVI*

КАКИЕ ФИЛЬМЫ НАЗЫВАЮТ КУЛЬТОВЫМИ?

Культовое кино — это фильмы, ставшие объектом почитания, «культа» у определенной аудитории. *См. главу XVIII*

КОГО СЧИТАЮТ ГЛАВНЫМИ НОВАТОРАМИ В КИНО?

Четырьмя главными новаторами в мире кинематографа можно считать Дэвида Гриффита за кино как искусство, Дзигу Вертова за основы документалистики, Орсона Уэллса за доведение нового языка кино до идеала и Алена Рене за то, что он изменил представления о том, каким должно быть повествование, в своей ленте «В прошлом году в Мариенбаде» (1961 г.). *См. главу XX*

ОТ АВТОРА

Я, например, не люблю селедку под шубой. Потому что это очень сомнительный салат. Многие не любят селедку под шубой. Мне гораздо больше нравятся сто долларов, чем селедка под шубой. И если вы заметили, сто долларов нравятся гораздо большему количеству людей, чем блюдо из свеклы и селедки. Хотя, впрочем, редко что нравится почти всем, особенно в том, что касается искусств. Можно не питать особой любви к живописи или фотографии, не интересоваться архитектурой и скульптурой, не любить танцы, редко читать и даже не любить театр так, как любил его Белинский! Но вот не любить кино? Вы серьезно?!

Штирлиц, Скарлетт, гражданин Кейн, Ихтиандр, Леон и Матильда, Росوماха, Шурик, Сага Норен, Терминатор, Дон Корлеоне, Джеймс Бонд, Нео, Оскар Шиндлер, Кэрри Бредшоу, Кэл Лайтман, Тайлер Дерден, Шерлок, Зорро! Иногда мне кажется, что я знаю вас лучше, чем некоторых знакомых. Да что уж там, с некоторыми из вас я вижу чаще, чем с ними. Точнее, я вас вижу, а вы меня нет.

Я как тот мальчик в «Новом кинотеатре “Парадизо”», который готов смотреть кусочки пленки и видеть кино. Потому что это волшебство. И если существует любовь с первого взгляда, то она возникла у меня лишь однажды, и именно к кино. Для меня по-настоящему открыл кино не телевизор,

«Я знал много счастья, я испытал любовь женщин, я познал власть денег, но все это пыль по сравнению с этим»

(Чёрный Джек из
фильма «Человек
с бульвара Капуци-
нов» в исполнении
Михаила
Боярского)

не VHS-кассеты, не DVD-диски и не торренты, а человек, умеющий чувствовать кино, как никто другой. Я благодарна Сергею Томашу за то, что, глядя на экран, я чувствую. За пережитые слезы и смех, за объяснение простых истин и глубоких идей. За понимание того, что кино не делится на плохое и хорошее, ведь вся власть в лапах мурашек!

Я мечтаю о том, что после прочтения этой книги вы включите фильм Федерико Феллини или Джузеппе Торнаторе, Мартина Скорсезе или Тима Бёртона, Кристофера Нолана или Андрея Тарковского, Акиры Куросавы или... Да какая разница! Если вы посмотрите отличный фильм и готовы будете отдать режиссеру сто долларов или хотя бы угостить его селедкой под шубой, я не зря сейчас напишу эту книгу.

Мариам Акопян

ВВЕДЕНИЕ

Многие мечтают оказаться в прошлом. Пожить, например, в Средневековье или в XVIII веке. Допустим, эпидемии, отсутствие элементарных удобств, отопления, электричества и транспорта вас не пугают. Но что вы будете делать без кино?

Разве можно оставить все те замечательные фильмы, которые вы уже смотрели, и то кино, эмоции от которого только и ждут, чтобы быть испытанными вами?

Кинематограф — величайшее достижение человека.

И понимать, чувствовать и оценивать его не так сложно, как кажется на первый взгляд. Нужно лишь немного погрузиться в мир, который всего за сотню лет покорила планета.

Чуть-чуть истории, сотня-другая великих фильмов, удивительные факты и люди, ставшие легендами, — и вот ваш кинококтейль готов. Взболтайте, но смешивайте.

Говорите о кино, читайте о кино, обсуждайте его с друзьями и блистайте знаниями перед малознакомыми людьми. Пишите списки фильмов, создавайте свои рейтинги и «улыбайтесь, господа, улыбайтесь»!

Ведь если бы не было кино, этот мир лишился бы миллионов улыбок и очищающих слез.

«Кино – это управление невыразимым»

(Ингмар Бергман)

Все начиналось
с театра теней

А если вы вдруг все же окажетесь, например, в Средневековье, попробуйте осторожно рассказать о кино. Если за вами не пришлют инквизицию, то вершина мира будет не за горами. Потому что миром всегда правят те, у кого есть пара отличных историй, которые можно рассказать и показать публике.

ПРОФЕССИЙ МНОГО, НО ПРЕКРАСНЕЙ ВСЕХ КИНО

*Кино — это жизнь,
из которой вырезано всё скучное.*
Альфред Хичкок

Почему всем так нравится кино? Потому что это квинтэссенция жизни. Глядя на экран, можно оказаться в различных, самых увлекательных ситуациях, в компании интересных персонажей, пережить драмы, посмеяться и поплакать, сделать для себя выводы и даже изменить свою собственную жизнь. Кино — это достижение человечества совершенно иного характера, чем, например, электричество или телефон. Потому что оно создано не для бытовой рутины, а для души, как и любое искусство. Это мир фантазии, выглядящий совсем как настоящий. И благодаря кино мы можем стать частью этого мира, пусть и всего на пару часов!

ИДЕЙНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Казалось бы, какое отношение к древности может иметь кино? Не хотелось бы усложнять, но все же придется. Да, кино как материальное изобретение стало известно в конце XIX века. Но все же именно сама идея определенного вида вещей, ее бестелесная вечная сущность (эйдос), о которой в своих философских трудах говорил Платон, явилась образцом для материального воплощения.

Проще говоря, научно-технический прогресс делает реальностью витающую в воздухе идею. Для людей, живших, например, в V веке, камера показалась бы таким же чудом, как для нас

*«Четвертый раз
смотрю этот фильм
и должна вам ска-
зать, что сегодня
актеры играли как
никогда!»*
(Фаина Раневская)

Огюст и Луи
Люмьеры

НЕНАДОЛГО ИЛИ НАВСЕГДА?

Братья Люмьер, считающиеся основателями кинематографа, расценивали кино как развлечение балаганного уровня. Они не задумывались о будущем индустрии, считая, что интерес к коротким сценкам из жизни быстро пропадет

телепортатор или машина времени. Это не значит, что телепортатор или машину времени кто-то создаст. Это подразумевает сами мысли о перемещении в пространстве и времени.

Человеческое зрение несовершенно, и именно благодаря этому мы можем смотреть на быстро сменяющиеся картинки и видеть в них динамику. Именно из-за персистенции (инерции человеческого зрения) сначала был создан фенакистископ, а затем зоотроп. Оба эти прибора с нанесенными на круг или закольцованную полосу изображениями при вращении создавали иллюзию движения, как в мультипликации. Первые упоминания о простом зоотропе относятся к 180 году нашей эры и связываются с именем китайского изобретателя Дина Хуаня. Все остальные появились только в первой половине XIX века, за несколько десятилетий до изобретения кинематографа. Зоотроп нельзя считать прообразом кинематографа. Но факт того, что с разницей в тысячу с лишним лет идея изображения динамики вернула свое материальное воплощение, говорит, что появление кино было лишь вопросом времени.

ЧТЕНИЕ И ТРУД

Едва ли кино можно назвать развитием какого-либо другого искусства. Его можно сравнить с литературой, театром, фотографией. Но книги не

создают визуальные образы сами по себе, и в воображении каждого при прочтении художественной литературы складывается свой «фильм». Более того — полноценное художественное произведение редко можно прочесть за пару часов. Литература требует больше умственных усилий, чем кино. В данном случае книга — это лестница, по которой нужно подниматься самим. А фильм — эскалатор, который для зрителей любезно создал режиссер.

Многие фильмы снимают по мотивам книг. Но восприятие данных произведений настолько разное, что зачастую сама книга и картина, снятая по ней, отличаются так же сильно, как и запеченная в землю картошка и пюре в тарелке.

КИНОТЕАТР — КИНО ИЛИ ТЕАТР?

Театр можно было бы сравнить с кинематографом, если бы различие заключалось только в возможности технической записи постановки. Но на действие, идущее под творческим руководством режиссера, мы смотрим своими глазами, выделяя главное самостоятельно. А на экран — хоть и своими глазами, но видим мы то, что считают нужным в первую очередь режиссер и оператор с монтажером. Возможно, этим объясняется то, что видеозаписи театральных постановок редко бывают столь же популярны, как экранизации книг. К тому же каждая постановка в театре неповторима, и один и тот

«Кино, механическое изобретение, сделанное для точной регистрации непрерывных движений, а также для создания комбинированных движений, сразу же в момент своего рождения поразило интеллект, воображение, чувства художников, которых ничто не подготовило к появлению этой новой формы самовыражения и дотоле довольствовавшихся творческими возможностями литературы, искусства написанных мыслей и чувств»

(Жермен Дюлак)

же спектакль в разные дни может быть более или менее удачным. А видеоряд фильма всегда одинаковый, даже по прошествии лет. Кино не имеет срока годности, в отличие от конкретных постановок на сценах театров. Даже спустя столетие фильмы с участием Чарли Чаплина выдерживают испытание зрителем. А каких театральных актеров, родившихся в XIX веке, знает большинство людей?

Жермен Дюлак — французский кинорежиссер, сценарист и теоретик кино

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Сравнение с фотографией совсем другое. Фотография статична, но техническая родственность этих двух видов искусства гораздо глубже, чем кажется. Даже создатели кинематографа начинали именно с изучения фото процессов. Кино, собственно, и состоит из множества фотографий, которые сливаются в динамичный сюжет. Но восприятие статики и движения совершенно разное. Ни одно из этих двух видов искусств не хуже или не лучше другого. Но определенно можно отметить, что вряд ли кто-то будет минимум полтора часа смотреть на одну фотографию.

Кино не оставляет равнодушным, оно не требует много времени, оно создает мечты и образы для подражания или ненависти. Кино сделало то, что не удалось, пожалуй, ни одному виду искусства, — оно нравится всем!

СОЗДАНИЕ КИНЕМАТОГРАФА

Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк.

Владимир Ленин

Кинематограф не возник в один миг после чьего-то громкого крика «Эврика!». На дорогу мировой истории он аккуратно въехал за фотографией, как спешащий в пробке водитель, крадущийся за автобусом по выделенной полосе. Но хорошая идея становится отличной тогда, когда она проработана на всех этапах и за нее готовы заплатить деньги. И не только потому, что жадность присуща некоторым людям, а потому что при быстром наборе популярности эти деньги тратятся на сверхбыстрое развитие отрасли.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Сразу несколько технических изобретений, появившихся в конце XIX века, дали возможность создать аппарат, фиксирующий не только один статичный кадр, а последовательную смену почти двух десятков кадров в секунду. Кроме того, были сконструированы проекторы с таким же быстродействием, что позволило просматривать результаты съемок. Первая специальная техника была создана в 1880-х годах сразу несколькими личностями: Этьеном-Жюлем Маре и Луи Лепренсом во Франции, Уильямом Фриз-Грином и Морисом Эвансом в Англии. Но они не позволяли использовать результаты съемки для массового просмотра.

В 1887 году Ганнибал Гудвин создал гибкую целлулоидную основу для

Слово «кинематограф» произошло от греческого *κίνηματος* — движение и *γραφω* — писать, рисовать. Буквально слово переводится как «записывающий движение» и означает отрасль деятельности человека, заключающуюся в создании движущихся изображений

«Слово «иллюзион», видимо, было не очень удобным и понятным, и в первое время его переделывали и так и сяк — названия менялись из года в год: иллюзион, биоскоп, биограф, синематограф, кинематограф, пока наконец не додумались до самого простого и удобного — кино»
(Леонид Утесов)

киноплёнки с противоскручивающим контрслоем. Два года спустя Джордж Истмен, основатель компании Kodak, наладил производство фотоматериалов из нитроцеллюлозы. Технический бум и разработки различных изобретателей создали основу для записи и показа фильмов.

ПРОБЛЕМНЫЙ СИНЕМАТОГРАФ

Уделять внимание технической стороне вопроса, может, не так интересно, но все же развитие отрасли напрямую зависело от прогресса. 4 мая 1897 года на благотворительном базаре в Париже во время сеанса погасла спиртовая лампа в проекторе. В то время плёнку производили из легковоспламеняющегося целлулоида. По одной из версий, лампа разбилась, по другой, пока заливали новую порцию спирта, неопытный ассистент механика зажег спичку. Плёнка немедленно вспыхнула, и начался пожар, в котором погибли 126 человек, в том числе представители аристократии. Трагедия имела серьезные последствия: резонанс в прессе заставил власти задуматься о запрете синематографа. Это дало колоссальный толчок к развитию технологий, и вскоре была выпущена плёнка из безопасного ацетата.

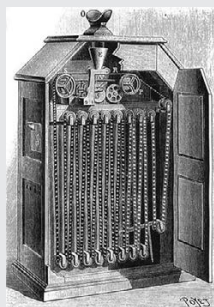
РЕВОЛЮЦИЯ БРАТЬЕВ ЛЮМЬЕР

Аппарат И. А. Тимченко, «хронофотограф» Ж. Демени, проектор Ж. А. Ле Роя, «паноптиком» У. Латама,

«плеограф» К. Прушинского, «аниматограф» Р. У. Пола, «биоскоп» М. Складановского и другие аппараты для записи или проекции динамичных изображений появлялись с разницей в один-два года в разных странах.

Интересно то, что к моменту появления люмьеровского «синематографа» в США уже почти год использовался «кинетоскоп», разработанный Томасом Эдисоном и Уильямом Диксоном. Тот самый, который увидел в Париже отец семейства Люмьер. Устройство этого аппарата позволяло смотреть на движущееся изображение через окуляр только одному человеку. В отличие от «кинетоскопа», «синематограф» проецировал изображение на экран, и фильмы одновременно могло смотреть множество зрителей. Коммерческий провал Т. Эдисона связан с несвоевременным созданием проектора для фильмов и весьма посредственными сюжетами самих «фильмов», которые демонстрировались с помощью аппарата: они скорее были похожи на движущиеся фотографии.

Но первый шаг к массовому зрителю кино сделал впечатленный отец Луи и Огюста, Антуан Люмьер. Он вошел домой после того, как впервые увидел «кинетоскоп» Томаса Эдисона, и рассказал сыновьям о новинке. К этому времени семейный фотобизнес уже мог стать основой для дальнейшего развития. Кстати, Антуана Люмера можно увидеть в одном из фильмов его сына Луи — «Игрок в карты» (1895) в роли игрока в карты.

Устройство «кинетоскопа» обязывало зрителя смотреть не на экран с проекцией, а в окуляр, что делало невозможным массовые показы