

ВИТА ПЕРЕПЕЛИЦА

Великий Немой

Зарождение русского кинематографа

ПЕРЕНЕСЁМСЯ в начало прошлого столетия. Именно с тех далёких лет и начинает отсчёт наш отечественный кинематограф, а правильнее будет сказать, — синематограф. Кинематографисты-изобретатели братья Люмьер своё ноу-хау «движущиеся фотографии» впервые продемонстрировали миру 28 декабря 1895 г. в Гран-кафе, в Париже на Бульвар-де-Капюсин.

Собравшиеся зрители были крайне изумлены, когда картинка вдруг ожила. Ну а когда прямо на них стал наезжать приближающийся к платформе локомотив, публика от страха и вовсе кинулась бежать из зала. Чудо это спустя полгода продемонстрировали и в России, сначала в Санкт-Петербурге, затем в Москве и Нижнем Новгороде, а после и в других городах. Так в 1896 г. синематограф пришёл в дореволюционную Россию. Ожившая фотография произвела невиданный фурор, а такие простые действия, как купание в реке, прогулки по улицам города, обливание водой из шланга поливальщика, превратились в сенсации.

В первых российских лентах, безусловно, угадывается схожесть с люмьеровскими сюжетами. Театральный актер и фотограф-любитель Сашин-Федоров снимал, к примеру, конно-железную дорогу, Богородскую пожарную команду и себя в костюме садовника у цветочной клумбы. Повсюду тоже сновали люди с киноаппаратами. Но пока это были лишь репортажные съёмки с места событий, отражающие реальную действительность. Однако постепенно первые кинематографисты стали отходить от статичности, осваивая новые технические

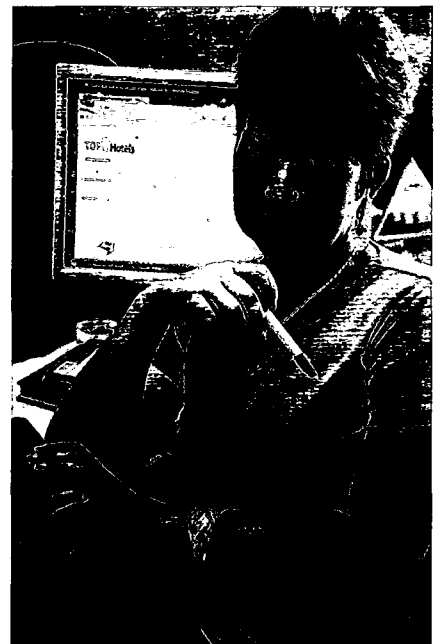
приёмы: панорамирование, ракурсные съёмки, укрупнённый план.

«Хлеба и зрелищ» — скандировали древние римляне. Ситуация повторяется. Зрителю изрядно поднадоела бесконечная вереница хроники. И тогда на смену ей приходят вымышленные сюжеты. Появляется новый жанр — «игровой фильм». Синематограф сразу же завоевал огромную популярность у населения. Доказателен тот факт, что к 1909 г. в России существовало уже около 3000 кинотеатров. Надо сказать, что отечественные и зарубежные кинопроизводители, а последних на территории России было предостаточно, конкурировали между собой, что подстёгивало, позволяло заботиться о качестве продукции и завоевывать своего зрителя. Особенно в этом преуспело киноателье «Братья Пате», которое отечественные кинодеятели называют своей первой производственной и профессиональной школой. Шарль Пате, его основатель, монополист, поставлял кинооборудование.

Первым русским профессиональным кинематографистом называют Александра Ханжонкова, автора художественной ленты. Да-да, так, в женском роде, называли тогда кинокартины — не «фильм», а «фильма». Называлась она «Драма в таборе подмосковных цыган» (1908). Но, пробыв в прокате всего три дня, фильма эта провалилась и вскоре забылась. Поэтому первым русским фильмом считается «Понизовая вольница» («Стенька Разин»), снятый в том же 1908 г. Александром Дранковым, вписавшим своё имя в историю отечественного кино.

Важно отметить, что в начальный период своего существования кинема-

Год 2016 объявлен Годом кино в России. Сегодня, сидя в уютном кресле у телевизора или компьютера, наслаждаясь просмотром любимой картины, многие из нас даже не представляют, что кино когда-то было совсем другим, например, чёрно-белым и немой. Как же и с чего всё начиналось?

Вита Владимировна Перепелица, режиссер образцового театрального коллектива «Балаганчик» МБУК «Троицкий ДК» Губкинского городского округа, кандидат педагогических наук

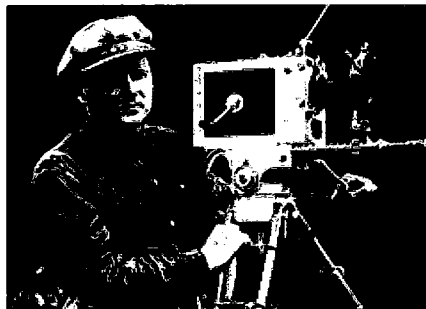
тограф воспринимался не отдельным жанром, а скорее как симбиоз литературы, изобразительного искусства и театра. Время доказало обратное. Сегодня кино — это самостоятельный и уникальный вид искусства. Думается, никто не поспорит с тем, что его фундаментальной основой служат литература, ведь сценарий, или как его называли прежде «сценариус», — это то, с чего, по сути, и начинается кино.

Эта вечная классика

В начале XX в. российский кинематограф с увлечением осваивал экранизацию. Пытаясь воплотить на экране пон-

равившиеся литературные произведения, режиссёры экранизировали Гоголя, Пушкина, Достоевского, Лермонтова, Толстого, отдавая предпочтение классике. В 1916 г. режиссёр-новатор Яков Протазанов снимает одноимённый фильм по повести Пушкина «Пиковая дама», который, к слову, интересен и современному зрителю — и, как это ни странно, совсем не кажется наивным и скучным. Возможно, дело в том, что в

Александр Ханжонков снимает кино

этом фильме впервые в русском кино применена движущая камера (при съёмках сцены прохода Германа по анфиладе комнат дома графини). Сделано это было, чтобы усилить ощущение тревоги и волнения героя. Очень профессионально, и, выражаясь современным языком, креативно, снято появление призрака старой графини. Эпизод, когда она приближается к Герману, смотрится

по-настоящему жутковато. Превосходно выполнен фотомонтаж — на карте с изображением дамы пик появляется портрет старой графини. Да и вообще, в картине множество разных интересных находок. Остаётся добавить, что Германа прекрасно сыграл знаменитый актёр Иван Мозжухин.

Позже появились фильмы «Мёртвые души», «Бахчисарайский фонтан», «Русалка», «Вий». Выбор классической литературы не всегда гарантировал успех картины. Не всегда речь шла о чистой экранизации — снимали и по мотивам того или иного литературного произведения, что требовало нового прочтения, полёта мысли, творческой фантазии, интерпретации. Не только лучшие образцы отечественной литературы становились основой фильма, случалось, что тому «виной» становились и иные простенькие сюжеты, относящиеся к разряду бульварного чтива. Впрочем, это вполне объяснимо: зритель был разный, в большинстве малообразованный, а то и вовсе безграмотный.

Фёдор Шаляпин в роли Ивана Грозного, 1915 г.

Поддался искушению сняться в кино и Фёдор Шаляпин, попавший в сети нового искусства. Всемирно известный певец согласился участвовать в съёмках немого кино, сценарий для которого собирался написать Максим Горький. Но этим планам не суждено было осуществиться. В 1915 г. Шаляпин сыграл главную роль в фильме «Царь Иван Васильевич Грозный».

В её основе — одна из его оперных ролей, Иван Грозный из «Псковитянки» Римского-Корсакова. Фильм этот це-

нен, пожалуй, только тем, что в нём сыграл великий Шаляпин. На экране хаотично движется простоволосая женщина, которая, кажется, намерена расстаться с жизнью, броситься с невысокого обрыва. Затем она эффектно падает в траву, вызывая у зрителя улыбку. Но это лишь до того рокового момента, когда в кадре появляется Шаляпин, а точнее, Иван Грозный. Очевидцы свидетельствуют о полном перевоплощении артиста в грозного государя. Мейерхольд с большим удовольствием работал с Ф. И. Шаляпиным. Он высоко ценил его актёрское дарование, ставя в пример своей труппе.

Много позже поэт В. В. Маяковский, принимавший самое активное участие в кинопроцессе, после отъезда Шаляпина за границу напишет:

*... Или жить вам,
как живёт Шаляпин,
раздушенными аплодисментами
олятан?*

*Вернись теперь такой артист
назад*

*На русские рублики —
я первый крикну:*

*— Обратно катись,
Народный артист Республики!..*

(«Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому»)

Действительно, вскоре после революции лучшие представители нашей страны покинули её. Не вернулся из гастрольной поездки и Шаляпин. Горького удалось-таки выманить из-за границы, правда, нам хорошо известен печальный конец «главного поэта революции».

Под звуки музыки

Несмотря на то, что кино в те далёкие времена было немым, тем не менее, оно разговаривало. Каким образом? Благодаря тапёру — музыканту, который с помощью инструмента (как правило, это было расстроенное пианино, иногда саксофон), «озвучивал» картину в меру своих способностей, а под изображением возникали субтитры. Одни умело импровизировали, другие же просто наигрывали подходящие произведения. Уместно напомнить, что сия участь не минула и гениального композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906–1975), которому 25 сентября 2016 г. исполнится 110 лет со дня рождения.

В 1923-м Дмитрий Шостакович закончил консерваторию по классу фортепиано, и отложив на время своё композиторское образование, так как семья на тот момент нуждалась в его помощи, устроился тапёром в кинотеатр «Светлая Лента», где и иллюстрировал, по его выражению, «*время страстей человеческих*». Композитору не особенно повезло. За два месяца работы в этой «должности», он всего лишь один раз по-

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

лучил зарплату, остальные деньги пришлось требовать через суд. То же самое повторилось и в других кинотеатрах.

Анимации первые пробы

Говоря об анимации, нельзя не рассказать об удивительном человеке Владиславе Старевиче (1882–1965), который изобрёл жанр объёмной кукольной мультипликации. Впрочем, эта всего лишь терминология, на самом деле он создал целые миры. Старевич — это и художник, оператор, режиссёр, сценарист.

Зритель в буквальном смысле слова испытывал шок, видя, как экране насекомые разговаривают друг с другом, играют на музыкальных инструментах, то есть живут своей особенной жизнью. Некоторые ошибочно предполагали, что перед ними настоящие жуки, мухи и кузнечики, и режиссёр придумал новый способ дрессировки насекомых. В реальности же это были бутафорские куклы ростом 20–25 см. Но ведь на экране-то они выглядели как живые! Зрелище это и сегодня впечатляет даже искушённого зрителя.

В кинематографе Старевич появился благодаря Александру Ханжонкову, он-то и пригласил его из Литвы в Москву, предоставив квартиру с пристроенным к ней кинопавильоном, в котором маг, художник и чародей Старевич имел возможность творить, не ограниченный ни временем, ни средствами. Его первые

фильмы — «Война усачей и рогачей» и «Месье кинооператора», где в роли последнего снялся, кто бы вы думали? Кузнечик! К величайшему сожалению, почти половина картин, созданных этим величайшим художником, не сохранилась.

От чистой анимации Старевич перешёл к сложным комбинированным съёмкам, где вместе с куклами снимались и настоящие актёры. В частности, знаменитый актёр немого кино Иван Мозжухин сыграл чёрта в фильме «Ночь перед рождеством» (1913). После революции 1917 г. Старевич, как и многие его коллеги, покинул Россию, эмигрировав сначала в Италию, затем во Францию, где продолжал много трудиться. В 1949 г. за свой первый цветной фильм «Цветок папоротника» он полу-

Владислав Старевич со своими марионетками

чил приз Венецианского кинофестиваля, но это уже история другого периода кино и, увы, другой страны.

Хочется ещё раз упомянуть имя неугомого труженика Ханжонкова, субсидировавшего не только игровые, но и научно-познавательные, этнографические фильмы. Его предприятие «Торговый дом А. Ханжонков и К», ведущее на российском кинорынке, со временем «выросло» до крупнейшей кинофабрики страны. До середины 1930-х гг. она служила новому кинематографу.

Первые игровые российские киноленты схематичны, условны и наивны. А вот созданные спустя всего семь лет «Портрет Дориана Грея» (1915) Всеволода Мейерхольда, «Дитя большого города» и «Немые свидетели» Евгения Бауэра, «Пиковая дама» и «Отец Сергей» Якова Протазанова «поднялись» до европейского уровня. Вызывает сожаление тот факт, что обе кинокартины Мейерхольда «Портрет Дориана Грея», где театральный режиссёр сыграл лорда Генри, и «Сильный человек», утрачены. Конечно, для искусства это

огромная потеря. Та же участь, увы, постигла и фильм его талантливого ученика Сергея Эйзенштейна «Бежин луг». По приказу Сталина картина была варварски уничтожена, с пленки смыт негатив.

О своей киноактерской братии Эйзенштейн как-то сказал: «*Мы приходили в кино как бедуины или золотоискатели. На голое место*». История показывает, какими стремительными темпами развивалось кино в России до 1917 года. Как знать? Может быть, кинематографисты потому и торопились, что предчувствовали: времени у них немного. Искали и находили всё новые и новые, как сейчас принято говорить, инновационные формы киноязыка. Судите сами, за десятилетие, с 1908 по 1918 г. было выпущено более 2000 игровых картин и около 3000 научных и видовых лент, кроме того, десятки тысяч метров хроники. Очевидно, что русское кино обрело собственное творческое лицо, достигло высокого уровня постановочного и исполнительского мастерства. Потомкам остаётся только сожалеть, что до нас дошли лишь некоторые крупицы периода Великого немого.

С автором можно связаться:
ptiza-vita@yandex.ru

Богомолов Ю. Краткий конспект длинной истории советского кино: 20-е годы. / Ю. Богомолов // Искусство кино. — 1995. — №11. — С. 16.

Займенцева О. Зарождение русской фабрики грёз // Смена. — 2014. — №3. — С. 42–47.

Лукьянова Н. В. Дмитрий Дмитриевич Шостакович / Н. В. Лукьянова. — М.: Музыка, 1980.

Медведев А. Только о кино. Кино в России — история XX век / А. Медведев // Искусство кино. — 1999. — №2. — С. 5.

Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского / С. И. Фрейлих. — М.: Искусство, 1992.

Хентова С. Д. Шостакович. Жизнь и творчество / С. Д. Хентова. — М.: Советский композитор, 1985.

Юрнев Р. Чудесное окно: краткая история мирового кино / Р. Юрнев. — М.: Просвещение, 1983 г.

Я познаю мир. Театр: дет. энцикл. / С. В. Истомин. — М.: Астрель, 2005. — 395 с.

Статья посвящена Году кино в России.

История кинематографа, экранизация литературы

The article dedicated to the Year of the cinema in Russia.

The history of cinema, the film adaptation of literature