

Кирилл Горячок

Немое КИНО

НАРИСОВАЛА
Аня Журко

Содержание

Путешествие
на Луну
4

Сломанные
побеги
16

Возница
22

Метрополис
46

Антракт
40

Броненосец
«Потёмкин»
52

Нанук с Севера
28

Кабирия
10

Алчность
34

Огни
большого города
58

Предисловие

В наши дни трудно представить кино без звука. Но всего сто лет назад фильмы были совсем другими: в них черно-белые герои рассказывали свои истории пантомимой, выразительными жестами и виртуозными трюками. Между сценами на экране появлялись крупные титры, раскрывающие подробности сюжета или диалога. Это было время, когда кинематографисты придумывали язык движущихся картинок, а зрители открывали для себя новый способ видеть и чувствовать.

Немое кино просуществовало сравнительно недолго — каких-то тридцать лет. Но в этот период сложилось все то, что мы видим на экранах своих компьютеров и смартфонов. Когда братья Люмьер в 1895 году снимали прибытие поезда, они и представить себе не могли, что открывают не только кино, но и логику короткого видеоформата — сегодняшних «рилзов» и клипов. В фантастических сюжетах Жоржа Мельеса нетрудно увидеть отголоски современных супергеройских блокбастеров, а в образах первых кинозвезд, таких как Лиллиан Гиш или Чарли Чаплин, — сегодняшних знаменитостей. В первые десятилетия развития кинематографа родились все современные жанры: от романтических комедий и хорроров до социальных драм и документальных фильмов. В старом кино черпают вдохновение компьютерная графика, дизайн, клиповый монтаж.

Приглядевшись к немым картинам, можно увидеть, что, сколько бы лет нас ни разделяло, людей тогда радовали или тревожили те же вещи, что и сейчас. Поэтому нынешний зритель все так же смеется над приключениями чаплиновского Бродяги, сопереживает морякам броненосца «Потёмкин», поражается фантазии и размаху антиутопии «Метрополис» или исторического эпоса «Кабирия» и хочет подружиться с эскимосом Нануком, борющимся с морозом на далеком Севере.

В этой книге вы узнаете о десяти немых фильмах, которые изменили кинематограф и весь мир. Одни — техническими открытиями, другие — необыкновенными сюжетами, а некоторые — и тем и другим. Раннее кино — эпоха бескомпромиссных мечтателей. Каждый режиссер был настоящим волшебником, повелевающим (иногда буквально) морями и городами. Поэтому многие немые фильмы не просто отправляют нас путешествовать во времени. Смелость, фантазия и решительность создателей продолжают наполнять их жизнью и вызывать интерес у зрителей новых поколений. И, возможно, это кино и сегодня подскажет нам, как смотреть на мир шире и смелее.

В пушке ученые!

Луна

Звезды

Интересно,
как говорят
селениты?

Да все равно!
кино-то
без звука!

Путешествие на Луну

ЖОРЖ МЕЛЬЕС

1902 г., ФРАНЦИЯ

ФАНТАСТИКА

НА СОБРАНИИ В КЛУБЕ АСТРОНОМОВ ПРОФЕССОР БАРБЕНФУИС ЗАЯВЛЯЕТ О РЕШЕНИИ ОТПРАВИТЬСЯ НА ЛУНУ. ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ УЧЕНЫМИ ОН САДИТСЯ НА БОРТ КОСМИЧЕСКОЙ КАПСУЛЫ, КОТОРУЮ ВЫСТРЕЛОМ ИЗ ОГРОМНОЙ ПУШКИ ЗАПУСКАЮТ К СПУТНИКУ ЗЕМЛИ. НА МЕСТЕ ЭКСПЕДИЦИЯ НАЧИНАЕТ ИССЛЕДОВАТЬ МЕСТА, КУДА НЕ СТУПАЛА ЕЩЕ НОГА ЧЕЛОВЕКА. В ПОДЗЕМЬЕ ПОСРЕДИ ГИГАНТСКИХ ГРИБОВ АСТРОНОМЫ ПОПАДАЮТ В ПЛЕН К ИНОПЛАНЕТНОМУ ПЛЕМЕНИ СЕЛЕНИТОВ. ОДНАКО ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С ИХ КОРОЛЕМ УЧЕНЫМ УДАЕТСЯ СБЕЖАТЬ И ДОБРАТЬСЯ ДО КАПСУЛЫ. В СПЕШКЕ ОНИ СРЫВАЮТСЯ С ОБРЫВА И ПАДАЮТ ПРЯМИКОМ В ОКЕАН НА РОДНОЙ ПЛАНЕТЕ. В ЧЕСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЭКСПЕДИЦИИ С ЛУНЫ УСТРАИВАЕТСЯ ПРАЗДНИК, А НА ПЛОЩАДИ ВОЗВОДЯТ ПАМЯТНИК БАРБЕНФУИСУ С НАДПИСЬЮ: «ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ».

Жорж Мельес

В 1895 году братья Люмьер изобрели кинематограф. Они показали, что реальность, снятая на пленку, может удивлять и завораживать. А если с экрана на публику двинется поезд, так и вовсе напугать! Парижский фокусник Жорж Мельес тут же понял, что у киноаппарата безграничный потенциал. Снимать обычных людей на улице ему было скучно — куда интереснее построить декорации, надеть причудливый костюм колдуна и отправить зрителя в незабываемое путешествие! Мельес верил, что кино должно дарить зрителю радость и чудо. Его фантазия была безгранична: он снял более 500 картин, из которых около двухсот сохранились. Режиссера по праву называют отцом жанра фантастики в кино. Экспериментируя с техническими возможностями, он придумывал невероятные для своего времени трюки и спецэффекты и определил развитие кинематографа до нашего времени: супергеройские боевики и даже фильмы ужасов всем обязаны усатому фокуснику. Но, как и многие гении и изобретатели, Мельес мало кем был признан при жизни, а его наследие долго оставалось забытым. Лишь после смерти он обрел славу одного из величайших режиссеров в истории кино.

Время мечтателей

На рубеже XIX–XX веков люди верили в чудеса, которые принесет им технический прогресс. Казалось, вот-вот они совершат невозможное: научатся летать, перемещаться во времени, покорять космические просторы. Полет на Луну не казался чем-то небывалым. Мельес зачитывался книгами Жюль Верна и Герберта Уэллса, смотрел оперу Жака Оффенбаха «Путешествие на Луну» и мечтал показать космический полет в кино. Он верил, что при помощи разума можно преодолеть все, и поэтому главные

герои фильма — астрономы-ученые. Им удастся не только с легкостью достичь Луны, но и играючи обхитрить простодушных туземцев. Селениты выглядят как неразумное дикое племя, которое не способно противостоять людям — носителям настоящей цивилизации. Этот романтический взгляд Мельеса на науку и человека, которому под силу что угодно, отражает общее воодушевление на рубеже веков. К сожалению, это настроение пройдет очень скоро, с началом Первой мировой войны.

Перед отлетом ученые выходят на балкон и всматриваются в Луну. Внизу гудит большой город: дымят заводские трубы, до самого горизонта мерцают огни. Все замирают в ожидании чуда.

Устав с дороги, ученые-земляне устраивают привал на Луне. Им снятся странные волшебные сны: над лунными скалами вспыхивают звезды, парит месяц, а загадочные фигуры танцуют в беззвучном хороводе во тьме.

Спасаясь бегством, путешественники забираются в капсулу. Лунные туземцы всей толпой наваливаются и сталкивают ее с обрыва. Аппарат срывается вниз и исчезает в темноте.

Луна-знаменитость

Безграничная фантазия и изобретательность режиссера позволили создать на экране одни из самых запоминающихся образов в истории кино. Речь идет о гримасничающей Луне, которой прямо в глаз прилетает космическая капсула с землянами-астрономами. Загримированный актер, чье лицо торчало из черного бархатного полотна, медленно передвигался на специальных рельсах к объективу камеры, создавая впечатление стремительного движения в космическом пространстве. Впоследствии крупный план «Луны» стал знаковым в массовой культуре и служит символом кино как воплощенной фантазии или сновидения.

Космический успех

Сперва никто не верил в «Путешествие на Луну»: казалось, Мельес сошел с ума, потратив столько сил и средств на его создание. Однако фильм произвел фурор и в парижском театре «Олимпия» шел без перерыва несколько месяцев. В копиях он разошелся по другим странам, оказавшись в Америке, Германии, Италии, и везде его ждал триумф. Но популярность породила и огромное число подражателей. Из-за того, что в ранние годы кинематографа фактически не существовало авторского права и защиты от пиратства, «Путешествие на Луну» тиражировали нелегально. Часто его переснимали или перемонтировали другие люди, выдавая за свое детище. В итоге сам Мельес не получил никакой прибыли от своей картины, которая была чуть ли не самой востребованной и известной в первые годы существования кино. Но он утешался тем, что открыл миру космос и научил людей мечтать.

При создании фильма режиссер руководствовался словами своего главного героя Барбенфуиса: «Тяжелый труд побеждает все». «Путешествие на Луну» было самым сложным в производстве фильмом Мельеса. Работа продолжалась три месяца. Режиссер собрал у себя в студии большую команду, в которую входили два оператора, артисты разных парижских театров, художники и ремесленники. Вместе они устанавливали декорации с механическими устройствами и пиротехникой, делали костюмы инопланетян из картона и придумывали трюки.

Во время съемок Мельес использовал свой любимый прием «стоп-моушн»: съемка останавливается и возобновляется только после того, как перед объективом камеры что-то меняется. Это создавало эффект волшебного преобразования, магического фокуса. В «Путешествии на Луну» таким способом сняты, например, взрывающиеся под ударами зонтика астронома селениты. Режиссер также часто применял метод многократной экспозиции: так, благодаря ему удалось снять падение космической капсулы в океан в финале фильма.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru