

УДК 778.5.04+778.5.04.071.5.02

Классический Голливуд глазами советского кинооператора*Краснова Г. В.***Аннотация**

Статья предваряет публикацию отчета, составленного известным отечественным кинооператором Л. В. Косматовым, о поездке в США с целью изучения кинопроизводства в Голливуде. Автором выделены ведущие тенденции развития отечественной кинопромышленности и государственной политики в сфере кино.

Ключевые слова

Борис Захарович Шумяцкий, Леонид Васильевич Косматов, Голливуд, кинооператор, кинематограф, киноведение

UDC778.5.04+778.5.04.071.5.02

Classic Hollywood through the eyes of a Soviet cinematographer*KRASNOVA G. V.***Abstract**

The article precedes the publication of a report compiled by the famous Russian cinematographer L. V. Kosmatov on a trip to the United States to study Hollywood film production. The leading trends in the development of the domestic film industry and state policy in the field of cinema are highlighted.

Key words

Boris Shumyatsky, Leonid Kosmatov, Hollywood, cinematographer, cinema, film studies

В 1930 году Председателем кинофотоуправления стал старый большевик Борис Захарович Шумяцкий. По роду своих занятий он не имел никакого отношения к кино. Он родился 1886 году в забайкальском городе Верхнеудинск (сейчас это столица Бурятии Улан-Удэ), куда его семья попала из Петербурга согласно постановлению о «черте оседлости» для лиц еврейской национальности. В 1896 году семья переехала в Красноярск, и через 2 года Борис устроился учеником в железнодорожные мастерские, где приобщился к революционной деятельности. Шумяцкий не получил начального школьного образования, а учился читать и писать дома. Благо его отец был переплетчиком и в их доме всегда были книги. Это позволило ему в предреволюционные годы стать выпускающим редактором нескольких забайкальских газет левой направленности.

Пропагандистская деятельность поставила его под надзор полиции. Скрываясь от нее, в 1912 году Шумяцкий эмигрировал в Аргентину, где работал сборщиком фруктов. В 1913 году он вернулся на родину и занялся революционной деятельностью. Как делегат от революционеров Сибири он был избран участником 1-го Всероссийского съезда Советов и вошел в редакцию газеты «Правда». В предреволюционный период он в основном работал на руководящих постах в городах Иркутск, Бийск, Барнаул. В 1920 году его избрали Председателем Сибирского ревкома.

Два года спустя он стал активным участником Монгольской народной революции и консультантом Первого монгольского правительства. Хотя основная деятельность Шумяцкого проходила на Дальнем Востоке, в 1923 году он получил направление в качестве торгпреда в Персию. По возвращении в Россию был назначен Председателем Главреперткомма (Главного управления по контролю за репертуаром), но продержался на этой должности недолго и в 1930 году стал ректором Московского института народного хозяйства им. Плеханова. Мало кто помнит Шумяцкого в этой должности, куда более известен он как деятель кино, сыгравший значительную роль в его истории.

В 1929 году состоялся съезд советских кинематографистов, которые резко критиковали работу отрасли. Требовалось новое энергичное руководство. Трудно сказать, почему выбор пал на Бориса Шумяцкого. Возможно, потому что за все эти годы он показал себя активным, вдумчивым исполнителем, а отсутствие систематического образования с лихвой компенсировалось большим и разносторонним жизненным опытом. Не подвел он и на этот раз. В период его работы Председателем Союза кино были поставлены фильмы: «Праздник св. Йоргена», 1930; «Путевка в жизнь», 1931; «Встречный», 1932; «Великий утешитель», 1933; «Окраина», 1934; «Веселые ребята», 1934; «Гармонь», 1934; «Поручик Киж», 1934; «Пышка», 1934; «Чапаев», 1934; «Юность Максима», 1934; «Бесприданница», 1936; «Девушка спешит на свидание», 1936; «Депутат Балтики», 1936; «Дети капитана Гранта», 1936; «Мы из Кронштадта», 1936; «Семеро смелых», 1936; «Цирк», 1936, ставшие классикой раннего советского кино [подробнее о производстве звуковых фильмов см. 7, с. 5–7].

Но планы Шумяцкого простирались дальше. Он мечтал о конкуренции советских фильмов с Голливудом. Для изучения американского опыта он в 1934 году побывал в Америке. А вернувшись, стал строить планы создания «Советского Голливуда»

в Крыму [в частности см. 4; 5; 6]. Под энергичным руководством Шумяцкого советское кино ожило. В 1935 году многие кинодеятели, в том числе и сам Борис Захарович, были награждены Орденом Ленина. Но это не спасло его от расправы. О его напряженных отношениях со Сталиным было известно давно. Большевик с огромным политическим стажем и багажом не скрывал своего отношения к вождю. Именно поездка в Америку позволила обвинить его в шпионаже и контрреволюционной деятельности. 29 июля 1938 года он был расстрелян и реабилитирован только в 1956 году.

Но идеи Шумяцкого продолжали жить. Хотя Советский Голливуд так и не появился, время от времени советские кинематографисты ездили в Калифорнию за опытом. В сентябре 1944 года в Америку отправился советский кинооператор Леонид Васильевич Косматов. К этому времени в Советском Союзе сложилась мощная операторская школа, Косматов был ее ярким представителем.

Родившись в 1900 году в Пензенской губернии, Косматов с юности интересовался кино, занявшись обслуживанием киноустановок в родной Пензе. В 1926 году Пензенский военный комиссариат направил его на учебу в Москву. Косматов поступил в ГИК (сегодняшний ВГИК) и уже в 1927 году поставил свой первый фильм «Круг». Известным в мире кино его сделал фильм «Летчики» (1935).

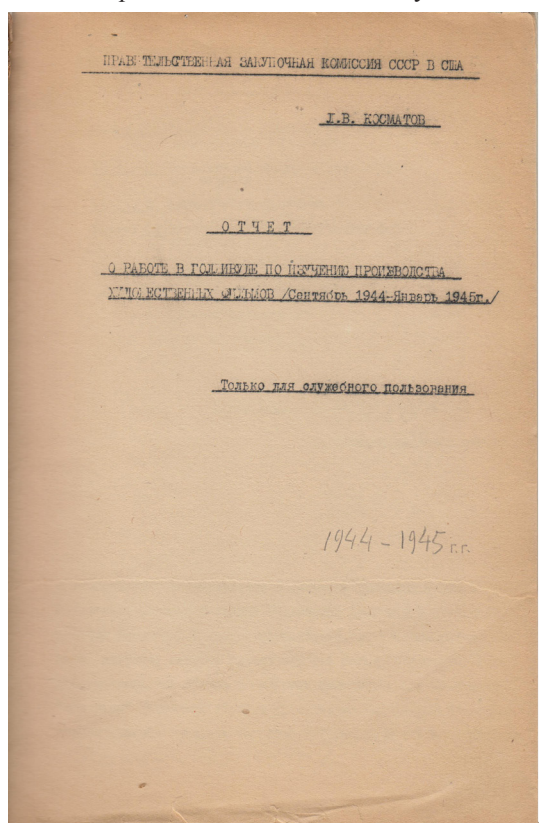
Косматов был разносторонним человеком. Он снял около 30 фильмов (последний — в 1970 году «Морской характер») [о некоторых малоизвестных работах Косматова см. 3, с. 368–371], преподавал во ВГИКе, написал несколько теоретических работ и множество статей. Его особенно волновали проблемы цвета в кино. О чем красноречиво свидетельствуют замечательные картины «Мичурин», 1948; трилогия «Хождение по мукам» («Сестры», 1957; «Восемнадцатый год», 1958; «Хмурое утро», 1959), «Каменный гость», 1967 и др. [см., например, 2]

За годы, прошедшие после завершения этих заметок, исчезли многие голливудские студии, поражавшие мир обилием создаваемых фильмов. Ушли из жизни голливудские продюсеры, создавшие эту систему. Однако Голливуд жив. Кое-что из его практики заимствовали и советские кинематографисты, благодаря чему индустрия кино считалась одной из самых преуспевающих в Советском Союзе.

Отправляясь в Голливуд, Косматов прежде всего интересовался принципами работы американских киностудий. Это было время расцвета американского кино, превосходящего другие страны количеством произведенных фильмов. Вот почему наблюдения, сделанные советским оператором, интересны до сих пор, хотя с того времени прошло около 70 лет, и Голливуд, представший перед нашим соотечественником как мощная фабрика, уже таковым не является. Наблюдения Косматова за производственным процессом в Голливуде, никогда не были опубликованы, настала пора познакомиться с ними. Как и большинство материалов этого выдающегося кинооператора, они находятся в фонде Косматова в Музее кино (Ф. 68.)

Литература

1. Кантеев С. К. Отношение американского кинематографа периода Второй мировой войны к советскому союзнику // Образ войны на экране (на материале фильмов и архивных документов стран-участниц Второй Мировой войны). М.: ВГИК, 2015. С. 264–288.
2. Косматов Л. В. Операторское мастерство. М.: Искусство, 1962. 166 с.
3. Краснова Г. В. Находка в Музее кино: фильм «Мы» // Вопросы театра. Prosaenium. 2019. № 3–4. С. 368–371.

4. Симачева Т. Н. «Борис Шумяцкий» [библиография, документы] // Кинограф. № 18–19.
5. Шумяцкий Б. З. За совершенство мастерства // Искусство кино. 1936. № 7. С. 6–8.
6. Шумяцкий Б. З. Режиссер и актер в кино // Искусство кино. 1936. № 2. С. 8–9.
7. Шумяцкий Б. З. Сигнал тревоги // Пролетарское кино. 1931. № 5–6. С. 5–7.

References

1. Kanteev S. K. Otnoshenie amerikanskogo kinematografa perioda Vtoroj mirovoj vojny k sovetskomu soyuzniku // Obraz vojny na ekrane (na materiale fil'mov i arhivnyh dokumentov stran-uchastnic Vtoroj Mirovoj vojny) [The attitude of American cinema during the Second world war to the Soviet Union // Image of the war on the screen (based on the material of films and archival documents of the participating countries of the Second World War)]. M.: VGIK, 2015. S. 264–288.
2. Kosmatov L. V. Operatorskoe masterstvo [The skill of the cameraman]. M.: Iskusstvo, 1962. 166 s.
3. Krasnova G. V. Nahodka v Muzee kino: fil'm "My" [Find in the Museum of cinema: the film "We"] // Voprosy teatra. Prosaenium. 2019. № 3–4 S. 368–371.
4. Simacheva T. N. "Boris Shumyackij" [bibliografiya, dokumenty] ["Boris shumyatsky" [bibliography, documents]] // Kinograf. № 18–19.
5. Shumyackij B. Za sovershenstvo masterstva [For excellence of skill] // Iskusstvo kino. 1936. № 7. S. 6–8.
6. Shumyackij B. Rezhisser i akter v kino [A film director and an actor] // Iskusstvo kino. 1936. № 2. S. 8–9.
7. Shumyackij B. Signal trevogi [The storm signal] // Proletarskoe kino. 1931. № 5–6. S. 5–7.

Отчет

О работе в Голливуде по изучению производства художественных фильмов

(Сентябрь 1944-Январь 1945 г.)

Только для служебного пользования

Производство большой художественной картины в условиях американской киностудии занимает 6–7 недель. Причина такой интенсивности — непрерывность съемочного процесса. Случаи простоев исключены. Работа строится так, чтобы не было ночных съемок. Ночные сцены снимаются обычно днем. Для этого павильоны затягивают темными шторами.

Непрерывности съемочного процесса способствует и обилие павильонов на каждой студии. Также много декораций. Если виды на погоду плохие, съемочная группа немедленно переходит с природы в декорацию. Запасные декорации всегда находятся в боевой готовности вместе с обслуживающим персоналом. На больших студиях декорации располагаются рядом с павильоном на случай непредвиденных обстоятельств.

Я наблюдал за работой нескольких съемочных групп, и простои были только у двух. Картину «Контратака» (реж. З. Корда, продюсер С. Бакман³, оператор Д. Хау) снимали 7,5 недель [подробнее о значении фильма см. 1, с. 264–288]. Это считалось недопустимым превышением сроков. Причиной был выезд в дальнюю экспедицию в горы и сильная непогода, помешавшая съемкам. Группа была вынуждена вернуться на студию. Там к этому времени уже был сооружен большой студийный бассейн и съемки продолжились без перерыва. Этот случай стал объектом разбирательства и упреков по поводу плохой организации съемочного процесса.

Американские продюсеры зная, как дорого им обходятся простои, всегда имеют резерв в виде декораций. Для этого они просто строят в павильонах декорации «под натуру». Выезды в дальние экспедиции в Голливуде редкое явление. Тем более что местность, окружающая Голливуд, представляет большие возможности в выборе нужных пейзажей.

Одним словом, погода является важным фактором при съемке голливудских фильмов. Потому каждая крупная киностудия имеет собственную метеостанцию. Важное внимание в этих прогнозах уделяется таким факторам как наличие солнца, облачности, не говоря уже о дожде и туманах.

Следующим фактором, оказывающим большое влияние на темпы съемок голливудских фильмов, является подготовительный период. Для больших картин он занимает 1–1,5 месяца, а обычных — 2–3 недели. Когда картина запускается в производство, на нее работают все отделы студии. Готовятся справки о стилях, характерах эпохи. Художники подготавливают эскизы декораций, грима, костюмов. Режиссеры подбирают актеров, в случае необходимости делаются пробы. К сожалению, операторам, даже самым крупным, не удается участвовать в подготовительном периоде. Обычно они получают сценарий за несколько дней до начала съемок.

В Голливуде необыкновенно высока квалификация обслуживающего персонала. Там нет текучки кадров, и люди обычно занимаются своей профессией десятки лет. Так, на студии «Коламбия»⁴ есть группа осветителей, которые работают там много лет, а их бригадир руководит установкой света уже 30 лет. Благодаря высокой квалификации обслуживающего персонала, съемочной группе удается за одну смену снять большой метраж.

На съемочной площадке всегда присутствует много всяких специалистов — плотники, маляры, пиротехники, крановщики, огромное количество осветителей. Неотъемлемой частью съемочной группы в Голливуде является «скрипт-герл». Она следит за правильностью диалогов, хронометрирует длину кусков отдельных снимаемых сцен. После съемок в павильоне «скрипт-герл» пишет отчет о съемках, который передается в производственный отдел. «Скрипт-герл» также передает заказы на технические приспособления, необходимые для съемок следующих сцен.

В помощь режиссеру-постановщику часто дается и «режиссер диалога», в обязанности которого входит художественная отделка речи актеров и наблюдение за правильностью произношения. Для этого часто привлекаются известные театральные режиссеры.

В каждой съемочной группе есть монтажер, который параллельно съемкам ведет монтаж картины. На окончательный монтаж дается 10–12 дней, на сложные картины — месяц.

Техническому обслуживанию очень способствует наличие передвижных складов. В них сосредоточены инструменты, которые могут потребоваться для ремонта реквизита и декораций. У каждого предмета в этом складе есть свое место, которое записано в амбарную книгу и легко находимо.

«Передвижные» склады для операторов имеют удобные место для запасных кассет, фильтров, оптики, насадочных приспособлений. Оригинальные «склады» придуманы на студии «Уорнер бразерс»⁵. В них размещаются удобные выдвижные столы для работы дежурных гримеров.

По существующим правилам, с момента выезда в киноэкспедицию все расходы, связанные с питанием, несет киностудия. Но экспедиции — редкое явление в Голливуде. Как правило, каждая голливудская студия имеет большое число павильонов. Например, у «Уорнер бразерс» их тридцать, что позволяет снимать в год 50 полнометражных художественных картин. Это

³ В титрах фильма не указан. — Прим. ред.

⁴ Студия «Columbia» была основана в 1919 году Гэри Коном. В конце 1960-х годов оказалась на грани банкротства. В 1980-х годах ее акции приобрела «Coca-Cola» В конце 1980 она стала частью японской «Sony Corporation». — Прим. авт.

⁵ Студия «Warner Bros.» названа в честь четырех братьев Уорнеров (Гарри, Альберта, Сэма и Джека), чьи родители были родом из Российской империи. Процветала в конце 1920–1930-х годов благодаря постановке редких в ту пору звуковых фильмов. Как и большинство голливудских студий испытала трудности в конце 1960-х годов. В 1987 году слилась с корпорацией «Time Inc», образовав «TimeWarner». — Прим. авт.

довольно простые сооружения с металлическими и даже деревянными перекрытиями, стандартного размера. Все павильоны имеют кондиционированный воздух и автоматическую противопожарную систему. Большое количество солнечных дней в Голливуде, безусловно, играют определяющую роль в эффективности производства фильмов.

Годовая производительность всех голливудских студий более 400 полнометражных фильмов. Они снимаются, как правило, в готовых натуральных декорациях, съемкам помогает мягкий голливудский климат, где много солнца, мало осадков и ветров.