

Содержание

- 6 Введение
- 9 Как пользоваться книгой

ЖАНРЫ

- 12 Вестерн
- 13 Историческая драма
- 14 Расовое кино
- 15 Военное кино
- 16 Экшен
- 17 Антивоенное кино
- 18 Гангстерское кино
- 19 Хоррор
- 20 Мюзикл
- 21 Романтическая комедия
- 22 Эксцентрическая комедия
- 23 Мелодрама
- 24 Пропагандистские фильмы
- 25 Документальное кино
- 26 Нуар
- 27 Подростковое кино
- 28 Дзидайгэки (японская историческая драма)
- 29 Спагетти-вестерн
- 30 Историческое кино
- 31 Авторское кино
- 32 Слэшер
- 33 Джалло
- 34 Конспирологический триллер
- 35 Полицейская драма
- 36 Феминистское кино
- 37 Блэксплотейшен
- 38 Фильм-катастрофа
- 39 Роуд-муви
- 40 Кино о боевых искусствах
- 41 Блокбастер
- 42 Научная фантастика
- 43 Психологический триллер
- 44 Мокьюментари
- 45 Уличное кино
- 46 «Медленное кино»
- 47 Фильмы о супергероях

ЗНАКОВЫЕ ФИЛЬМЫ

- 50 *Нетерпимость*, Гриффит
- 52 *Броненосец «Потемкин»*, Эйзенштейн
- 54 *Генерал*, Брукман и Китон
- 56 *Восход солнца*, Мурнау
- 58 *Метрополис*, Ланг
- 60 *Огни большого города*, Чаплин
- 64 *Аталанта*, Виго
- 66 *Воспитание крошки*, Хоукс
- 68 *Правила игры*, Ренуар
- 70 *Гражданин Кейн*, Уэллс
- 72 *Рим — открытый город*, Россellini
- 74 *Поющие под дождем*, Донен и Келли
- 76 *Токийская повесть*, Одзу
- 78 *Семь самураев*, Куросава
- 80 *Песнь дороги*, Рай
- 82 *Искатели*, Форд
- 84 *Головокружение*, Хичкок
- 88 *В джазе только девушки*, Уайлдер
- 90 *На последнем дыхании*, Годар
- 92 *Сладкая жизнь*, Феллини
- 94 *Приключение*, Антониони
- 96 *Ангел-истребитель*, Бунюэль
- 98 *Клео от 5 до 7*, Варда
- 100 *Битва за Алжир*, Понтекорво
- 102 *Персона*, Бергман
- 104 *Наудачу*, Бальтазар, Брессон
- 106 *Однажды на Диком Западе*, Леоне
- 108 *Космическая одиссея 2001 года*, Кубрик
- 110 *Конформист*, Бертолуччи
- 112 *Агирре, гнев божий*, Херцог
- 114 *Страх съедает душу*, Фассбиндер
- 116 *Челюсти*, Спилберг
- 118 *Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080*, Акерман
- 120 *Таксист*, Скорсезе
- 122 *Апокалипсис сегодня*, Коппола
- 124 *Сталкер*, Тарковский
- 126 *Бегающий по лезвию*, Скотт

- 130 *Синий бархат*, Линч
- 132 *Делай как надо*, Ли
- 134 *Крупный план*, Киаростами
- 136 *Пианино*, Кэмпион
- 138 *Криминальное чтиво*, Тарантино
- 140 *Всё о моей матери*, Альмодовар
- 142 *Хорошая работа*, Дени
- 144 *Любовное настроение*, Карвай
- 148 *Трудности перевода*, Коппола
- 150 *Убежище*, Сембен
- 152 *Нефть*, Андерсон
- 154 *Лунный свет*, Дженкинс
- 156 *Рома*, Куарон

НАПРАВЛЕНИЯ

- 160 Немецкий экспрессионизм
- 161 Советский монтажный кинематограф
- 162 Сюрреализм
- 163 Поэтический реализм
- 164 Итальянский неореализм
- 165 Параллельное кино
- 166 Польская школа кинематографа
- 167 Французская новая волна
- 168 Британская новая волна
- 169 Японская новая волна
- 170 *Cinéma novo* (национальные волны)
- 171 Чехословацкая новая волна
- 172 Новое немецкое кино
- 173 Новый Голливуд
- 174 Иранская новая волна
- 175 Австралийская новая волна
- 176 Гонконгская новая волна
- 177 Необарокко
- 178 Тайваньская новая волна
- 179 Пятое поколение китайских режиссеров
- 180 Новое квір-кино
- 181 Догма 95
- 182 Новое мексиканское кино
- 183 Новый французский экстрим
- 184 Мамблкор
- 185 Румынская новая волна

ПРИЕМЫ

- 188 Пленка
- 189 Цвет
- 190 Мастер-план
- 191 Голливудский монтаж
- 192 Тревеллинг
- 193 Панорама
- 194 Зум
- 195 Параллельный монтаж
- 196 Монтаж
- 197 Крупный план
- 198 Съёмка с большой глубиной резкости
- 199 Джампкат
- 200 Переходы
- 201 Освещение
- 202 Продакшен-дизайн
- 203 Дизайн костюмов
- 204 Грим
- 205 Система звезд
- 206 Звук
- 207 Музыка
- 208 Актерский метод
- 209 *Cinéma Vérité*
- 210 Рапид
- 211 Стедикам
- 212 Спецэффекты
- 213 Визуальные эффекты
- 214 Цифровые технологии
- 215 3D

- 216 Алфавитный указатель
- 223 Основные награды
- 224 Источники иллюстраций

Введение

ЛУИ ЛЮМЬЕР: «КИНО — ИЗОБРЕТЕНИЕ БЕЗ БУДУЩЕГО».

В 1895 году братья Огюст и Луи Люмьер привели парижскую публику в восторг своими десятью короткометражными фильмами. Тогда изобретатели всего мира разрабатывали технологию запечатления и показа движущихся изображений. То, что Луи Люмьер считал модной пустышкой, в следующие 20 лет разрослось до огромной индустрии, а позже до главного развлечения и, по мнению критиков, важнейшего выразительного средства XX века.

Кино развивалось быстро как в художественном, так и в технологическом плане. С того момента, когда впервые были склеены вместе два кадра, стремительно создавался конкретный и при этом универсальный язык. Движение в кадре сопровождалось перемещениями камеры (панорамами, тревеллингами, ходом крана, съемкой сверху), фиксировавшими действия и эмоции на любых расстояниях: издалека, сверху или с помощью сверхкрупных планов. Возникли разные кинематографические жанры: какие-то легко было определить, другие — почти невозможно. Снималось не только развлекательное кино, но и фильмы, расширявшие представления о том, на что способен кинематограф. Модернизм восторжествовал над всеми направлениями, и кино стало седьмым видом искусства, прогрессивным медиа, работающим с жизненным опытом человека.

Каждый из видов кино — экспериментальное, документальное, короткометражное и анимационное — заслуживает своей книги; в поверхностном обзоре невозможно отразить все их достижения. Мы поговорим о том, как коммерческий, независимый и авторский кинематограф возник, расцвел и адаптировался к изменениям в беспокойном XX веке. Ниже описаны основные направления и жанры, а также приемы создания кино. Попутно упомянуты важнейшие фильмы — от новаторских ранних лент Дэвида Уорка Гриффита до блистательных фильмов Альфонсо Куарона об уличной жизни Мехико, — каждый из которых дарил радость, шокировал, ставил неудобные вопросы и увлекал людей.

Жанры

КАТРИН ДЕНЁВ: «БОЛЬШЕ ВСЕГО В КИНО МЕНЯ ЗАВОРАЖИВАЕТ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: ОНО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАННЫМ, КЛАССИЧЕСКИМ, ОБЫКНОВЕННЫМ, РОМАНТИЧЕСКИМ».

Жанры — простейшая форма классификации. С коммерческой точки зрения это элементарный вид маркетинга; и не случайно жанровая система возникла тогда, когда кино начало привлекать внимание публики. В этой части книги представлены разные жанры. Одни популярны во всем мире; другие более специфичны и связаны с определенным местом и временем. Но каждый из них отражает изменения вкусов и развитие технологий. Например, нуар стал необычайно популярен после Второй мировой войны, а научная фантастика пережила бум, когда на студиях стали применять новейшие визуальные эффекты и спецэффекты. В этой части подробно описано, как отражалось прошлое в фильмах различных периодов и как менялось отношение к сексу и насилию в кинематографе. Особое место уделено взлету и падению популярности разных жанров, а также важнейшим сдвигам в политике и культуре, спровоцировавшим эти изменения.

Знаковые фильмы

МАРТИН СКОРСЕЗЕ: «В КИНО ВАЖНО, ЧТО В КАДРЕ И ЧТО ЗА КАДРОМ».

Уже в XX веке, через 30 лет после возникновения кино, режиссеры исследовали его потенциал как развлекательного средства, художественной формы и политического инструмента. Их инновации определили то, как кино снималось и потреблялось. «Нетерпимость» (1916) показала, с какой скоростью развивался язык кино, а «Восход солнца» (1927) и «Атланта» (1934) привнесли в него поэзию. «Генерал» (1926) и «Огни большого города» (1931) балансировали между комичностью и чувствительностью, а «Броненосец “Потемкин”» показал всю мощь политической кинопропаганды.

Фильмы, представленные в этой части, иллюстрируют, как развивалось кино в XX и XXI веках, начиная с ранних голливудских фильмов-эпопей и заканчивая фильмами, выпущенными на стриминг-сервисах. Выборка приближенно очерчивает нарративное кино последнего столетия и дает представление о том, как это медиа развивалось в голливудском мейнстриме и независимой киноотрасли.

В истории кино сохранились имена важных кинорежиссеров, повлиявших на зрителей всего мира, но для лучшего охвата темы

было решено включить по одному фильму каждого мастера. Какие-то кинокартины привлекают великолепной актерской игрой, другие отражают уникальное видение режиссера. В кратких биографиях режиссеров обрисован контекст, необходимый для понимания фильмов.

Направления

АНДРЕ БАЗЕН: «РЕАЛЬНОСТЬ САМА ПО СЕБЕ — НЕ ИСКУССТВО, НО РЕАЛИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО СПОСОБНО СОЗДАТЬ ЦЕЛЬНУЮ КАРТИНУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ».

Поначалу кино отражало тенденции других видов искусства, например экспрессионизма и сюрреализма 1920-х. Но после Второй мировой войны и возникновения неореализма в Италии кино начало становиться все более самостоятельным. Во второй половине XX века оно влияло на культуру так же, как и другие виды искусства. Описанные в книге направления показывают, как кино использовалось для исследования политических, общественных и культурных проблем.

Приемы

ДЖАФАР ПАНАХИ: «НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ ТОЛЬКО С СОБСТВЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ».

Замысел фильма обычно рождается в голове конкретного человека, но для его воплощения нужна небольшая армия мастеров своего дела: кто-то помогает на съемочной площадке, кто-то координирует процессы во время постпродакшена (обработки видеоматериала после съемок). При создании фильма используется множество разных методов.

В этой части представлен краткий обзор приемов и базовых правил, благодаря которым кино совершенствовалось до настоящего времени: от осветительных, съемочных и монтажных работ до роли звезд и важности постоянно развивающихся технологий и техник постпродакшена.

Как пользоваться книгой

В книге четыре части: «Жанры», «Знаковые фильмы», «Направления» и «Приемы». Текст можно читать в любом порядке, а в нижней части страницы даны ссылки на другие темы. Возле вертикальной линии изложены ключевые достижения и биографии режиссеров.

28 ЖАНРЫ

Нур

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ФРИС ДАГГ • ТОВАРИ КОУК • ЖАК ТУРЬЕ • БЭЛЛИ МАЙЕР

ГЛАВНОЕ
Фильм во многом определил развитие нур в 1930-е (Дэвид Ливингстон, 1930) при практическом отсутствии каких-либо данных. Сэм Свиндл (1941) сыграл самого лучшего Бобби Фитча (1939-1951), сплотившись на экране с легендарным фильмом 1930-х. Вышел в рамках развития кинематографа (1906-1983) на популярную в глубине нелегальной торговли, чтобы показать, как амбициозный герой пытается выжить в криминальном мире.

Минимальный возраст: 16+

Взрослая нюра — моралью прогнивший мир, где герои и злоево часто неразделимы.

Классический нур, чья отягощенная черной сталью история и ценит, или хитроумно, преимущественно был черне-белым, а помыслы его героев — лишь перья и иероглифы. Одна из самых популярнейших голливудских жанров 1940-1950-е много изменила на экранизации и повествовании режиссером немецкого происхождения. Недалеко отсюда пришла жанр-примета отечественной от Никиты Михалкова на третьем этапе (1940) Бориса Иннутина (1943-1970), а в еще поощряемой кинематографии Чехова (1958) Орсона Уэллса.

Термин «фильм-нура» придумал французский кинематолог Тинно

Франк (1904-1988) в 1946 году, до того, как кинематографическое кино не полюбилось. Для нура, выразившись о кинематографе для людей, например «Злойной страсти» Билли Уайлдера (1944), до авторитетных фильмов категории В, например «Большого негодяя» Джозефа Льюиса (1957-2000) и «Белой ленте» Роберта Олдрича (1948-1983), сыграл в 1955 году, зарекомендовавший герой криминального мира, романская женщина, адреналин, темы преступлений и предательства в темные времена. Вынаше нура в светлом десятилетии заимствования по кинематографу «Белыйбуклетный мир» (1974) Романа Полански (р. 1933) и «Преступление» (1984) Бретьена Коэн.

«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» • 126 НЕМЕЦКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ • 80 КРИТИКА ПЛАН • 197 ОСВЕЩЕНИЕ • 200 ПРОДАЖИ/ДИСТРИБ • 202

ЖАНРЫ 27

Подростковое кино

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ПИКОКЕ РЭЙ • ЭРИК РОМЕР • НАУРА СКОССА • ДЖИМ КАУТ

ГЛАВНОЕ
Детские дни (1931-1951) несли в кинематограф, но только до 20-х годов не были статус, аргументацией исследования. Кинематограф «Бурные дни» (1951) и «Преступление» (1951-1971). Промысловый фильм с проблемами в школе и дома отразил разочарование и маргинализацию молодых людей, а также в кинематографическом и театральном искусстве, как правило, лишь на уровне на сцене голливудского фильма.

Возраст: без ограничений (1906-1983)

Результатом перемены в западном кинематографическом обществе стал новый феномен: тинейджер.

Впервые слово было использовано в фотопортрете журнала Life за 1944 год. Популярный тинейджерский жанр в драме «Космическое бурление» (1958). Тут фильм, выступивший против потребления маргариты, переоблачивал образ подростка. А затем Джеймс Дин избрался Девяти Стран и «Бурные безумства» (1955), и грандиозный коммерческий потенциал рынка стал очевидным.

Американские фильмы о отчаянных подростках в сериале, сыграл в 1960-х, безобидно по сравнению с тем, что произошло во французской и японской

новой кино. Это повествование нового поколения стало режиссурой Жюль Ришера Ромера (1920-2010) и Никиты Михалкова (1920-2019). В 1980-е голливудские подростки вновь появились американскими подростками, фильмом, в котором тинейджер изучал искусство (1984), «Лаб. Закрыт» (1985), чья любовь подростки отчаянно пытались избежать для молодежи фильма, в «Взрослый день» Феррариса Виллардара (1986). У фильма о кинематографическом бунте даже появились продолжения Девяти Стран (1950). В наши дни подростки стали важной категорией зрителей для большинства кинематографических колледжеских фильмов.

КРИТИКА ПЛАН • 197 ДИЗАЙН КОСМУМА • 203 ГИМ • 204 МЫСЛИ • 207 ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД • 208

Основные имена

Главное

Ссылки на фильмы, направления и приемы

Режиссер, формат, длительность и страна

Год выпуска

70 ЗНАКОВЫЕ ФИЛЬМЫ

Гражданин Кейн

ОРСОН УЭЛЛС • ЧС • 1939 М • США

1941

ОРСОН УЭЛЛС
Уэллс был художником, редактором и актером, но наиболее часто признается кинематографическим режиссером. Впервые фильм «Гражданин Кейн» был снят в Чикаго, а затем в Нью-Йорке, выпущен в 1939 году и ранее «облава» Орсона Уэллса и раздвоения (1938) «Облава» Ромера (1939) Голливуда (1936-1946).

Исторический и скандальный дебютный фильм американца Орсона Уэллса (1915-1985) — виртуальный и исторический шедевр, один из лучших картин в истории кино.

Фильм Уэллса, считающийся в отечественной кино среде самым амбициозным и сложнейшим, сыграл важную роль в развитии кинематографии. Фильм Уэллса, развиваясь от его личного опыта режиссуры, впервые охватывает сложнейшие моменты жизни Кейна. Мы видим группу персонажей в чьем отношении, который охватывает как наш взгляд, так и взгляд Кейна, и как понять, что означают его последние слова. После этого в фильме представлен основательный портрет Кейна, состоящий из воспоминаний «счастливой жизни его юности. Смеритель, вышедший Уэллсом в соавторстве с Гербертом Маннингсом, основан на жизни кинематографа Уэллса. Ренефилд Хорста (1863-1951), который, разгневавшись из-за фильма, пытался сузить его колес и сыграть их. В сотрудничестве с оператором Гербертом Маннингсом (1904-1948), по максимуму использованная возможность съёмки: большой гудивый режиссер Уэллс создал идеальный стилизованный мир. В соответствии с эффектом был создан особый вариант на декоративном и кинематографическом. Но главное в фильме — выдающиеся игра Уэллса в образе Кейна, играющая с характерной парадоксальной иронией и жаждой власти, граничащая с мексиканской.

Другие фильмы Орсона Уэллса
«Гражданин Кейн» (1941)
«Облава» (1938)
«Облава» (1938)
«Планета» (1943)
«Исторический кинематографический» (1955)
«Исторический кинематографический» (1955)

Информация о режиссере

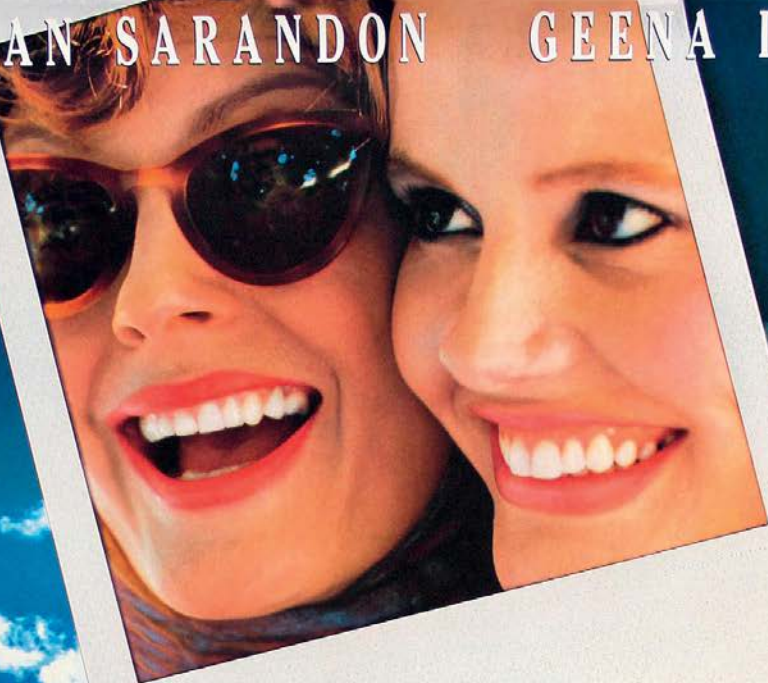
Другие фильмы режиссера

МЕЛОДРАМА • 23 НАП • 26

НЕМЕЦКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ • 80 ГОЛЛИВУДСКИЙ ПОДРОСТКОВОЕ КИНО • 191 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • 192 СЫСЛА С БОЛЬШОЙ СТИБИОМ РЕЖИССЕРА • 198 ОСВЕЩЕНИЕ • 201 389 • 208 МЫСЛИ • 207

Ссылки на жанры, направления и приемы

SUSAN SARANDON GEENA DAVIS

Somebody said *get a life...* so they did.

A RIDLEY SCOTT FILM

THELMA & LOUISE

PATHÉ ENTERTAINMENT PRESENTS

ЖАНРЫ

ВЕСТЕРН 12 • ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА 13 • РАСОВОЕ КИНО 14 • ВОЕННОЕ КИНО 15
ЭКШЕН 16 • АНТИВОЕННОЕ КИНО 17 • ГАНГСТЕРСКОЕ КИНО 18 • ХОРРОР 19 • МЮЗИКЛ 20
РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 21 • ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 22 • МЕЛОДРАМА 23
ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ФИЛЬМЫ 24 • ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО 25 • НУАР 26
ПОДРОСТКОВОЕ КИНО 27 • ДЗИДАЙГЭКИ (ЯПОНСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА) 28
СПАГЕТТИ-ВЕСТЕРН 29 • ИСТОРИЧЕСКОЕ КИНО 30 • АВТОРСКОЕ
КИНО 31 • СЛЭШЕР 32 • ДЖАЛЛО 33 • КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИЙ
ТРИЛЛЕР 34 • ПОЛИЦЕЙСКАЯ ДРАМА 35 • ФЕМИНИСТСКОЕ КИНО 36
БЛЭКСПЛОТЕЙШЕН 37 • ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА 38 • РОУД-МУВИ 39 • КИНО
О БОЕВЫХ ИСКУССТВАХ 40 • БЛОКБАСТЕР 41 • НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА 42
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 43 • МОКЬЮМЕНТАРИ 44 • УЛИЧНОЕ КИНО 45
«МЕДЛЕННОЕ КИНО» 46 • ФИЛЬМЫ О СУПЕРГЕРОЯХ 47

Вестерн

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ДЖОН ФОРД • ГОВАРД ХОУКС • ДЭЛМЕР ДЭЙВС • ЭНТОНИ МАНН
БАДД БОТТИЧЕР • СЭМ ПЕКИНПА • КЛИНТ ИСТВУД • ТОММИ ЛИ ДЖОНС

Вестерн уже давно известен во всем мире, но в формировании экранного облика Америки он сыграл ключевую роль.

История вестерна — идеальный пример того, как меняются жанры. Американский киноинститут определил этот жанр как фильмы о «духе, борьбе и крахе новых рубежей». В самом чистом виде это антагонистичный мир добра и зла на фоне пейзажа, расколо-того на цивилизацию и дикую природу.

С приходом звука популярный в немую эпоху жанр быстро вышел из моды, но затем обрел вторую жизнь благодаря «Дилижансу» Джона Форда (1939). Этот классический фильм обладает всеми основными чертами вестерна, главным визуальным компо-

нентом которого стал пейзаж Долины монументов между Ютой и Аризоной.

Жанр менялся и становился мрачнее, граница между героями и злодеями размывалась, пейзажи преображались, а образы коренных американцев, ввиду культурных изменений в 1950–1960-х, становились более многомерными. Монументальный героизм Джона Уэйна (1907–1979) сменила противоречивость новой звезды спагетти-вестернов Клинта Иствуда (р. 1930), который позже вернул жанр к истокам, пусть и осовременив его, когда поставил «Непрощенного» (1992) и сыграл в нем главную роль.

ГЛАВНОЕ

Каждый из видов вестерна — спагетти, кислотный, индийский или чарро — вариации классического, и присущие ему метафоры остаются неизменными, даже если образы меняются радикально. Есть много фильмов, которые на первый взгляд не соответствуют критериям вестерна, но по духу вписываются в жанр: например, «Плохой день в Блэк-Роке» (1955) Джона Стёрджеса (1910–1992), «Побег» (1972) Сэма Пекинпы (1925–1984), «Почти стемнело» (1987) Кэтрин Бигелу (р. 1951), «Полицейские» (1997) Джеймса Мэнголда (р. 1963), «Три могилы» (2005) Томми Ли Джонса (р. 1946), «Старикам здесь не место» (2007) Джозла (р. 1954) и Итана (р. 1957) Кознов и «Ветреная река» (2016) Тейлора Шеридана (р. 1970). «Горбатая гора» (2005) Энга Ли (р. 1954) — гей-версия вестерна.

Дилижанс
Джон Форд (1939)

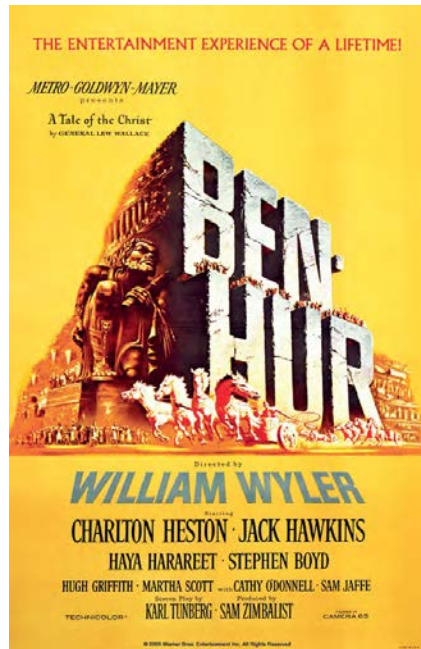
Историческая драма

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ДЭВИД УОРК ГРИФФИТ • СЕСИЛ ДЕМИЛЛЬ • ДЖОВАННИ ПАСТРОНЕ, ВИКТОР ФЛЕМИНГ • АБЕЛЬ ГАНС • УИЛЬЯМ УАЙЛЕР • ДЭВИД ЛИН • СТЭНЛИ КУБРИК
РИДЛИ СКОТТ

Эпические фильмы, дорогостоящие и захватывающие, представляют собой грандиозные реконструкции исторических или библейских событий.

В первое десятилетие существования кинематографа на американской киностудии Kalem поставили 15-минутную экранизацию (1907) романа Лью Уоллеса (1827–1905) «Бен-Гур: история Христа» (1880), в которой, помимо прочего, присутствовали гонки на колесницах по пляжу Нью-Джерси. Этому фильму было далеко до экранизации, снятой Уильямом Уайлером в 1959 году, во времена расцвета голливудской драмы, но он положил начало неизменно популярному и дорогостоящему жанру.

По мере совершенствования технологический режиссеры постепенно осознавали потенциал индустрии, а после изобретения полнометражного кино увеличили его масштабы. С выходом «Камо грядеши?» (1913) Энрико Гуаццони (1876–1949) и «Юдифи из Бетулии» (1914) Дэвида Уорка Гриффита Италия и Голливуд соответственно стали новыми столицами жанра. Джованни Пастроне (1883–1959), вдохновленный драмой Гриффита «Нетерпимость» (1916), действие которой разворачивается в четырех разных, но тематически пересекающихся временных периодах, снял выдающуюся драму о Древнем Риме «Кабирия» (1914). Сесил Демилль (1881–1959) создал главный кассовый хит эпохи «Десять заповедей» (1923), но величайшим художественным достижением остается «Наполеон» (1927) Абеля Ганса (1889–1981). Для показа его финала требовалось три проектора и три экрана — настолько масштабным был фильм.

Бен-Гур
Уильям Уайлер, 1959

ГЛАВНОЕ

С появлением в кино звука исторические драмы утратили популярность, но возродились в 1950-е, когда кино начало конкурировать с телевидением. Самыми грандиозными из них были «Плащаница» (1953) Генри Костера (1905–1988) и «Клеопатра» (1963) Джозефа Манкевича (1909–1993), а самым зрелищным — «Бен-Гур» (1959) Уайлера. Дэвид Лин (1908–1991) перенял у Демилля звание великого режиссера исторических драм, сняв «Лоуренса Аравийского» (1962), а у него, в свою очередь, перехватил эстафету Ридли Скотт (р. 1937), чей «Гладиатор» (2000) напоминает южные драмы прошлого.

Расовое кино

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: СОЛОМОН СЭР ДЖОНС • ОСКАР МИШО • ЭЛОЙС И ДЖЕЙМС ГИСТ РИЧАРД МОРИС • СПЕНСЕР УИЛЬЯМС

NEW CENTER THEATRE Fifth St. and Frank Avenue
COLORED PEOPLE SEATED ANYWHERE IN THE HOUSE
 TWICE DAILY, 8:30 AND 10:30 P. M.

Oscar Micheaux's Mammoth Photo-Play
"The Homesteader"

A powerful Drama of the Great American Northwest adapted for the screen by the author from his popular novel of the same name.
 FEATURING

An All-Star Negro Cast!
 At Popular Prices

ALSO
The Return of the "Fighting 8th" AND
GEORGE GARNER, Jr.
 Greatest Negro Tenor.
 will sing at each performance

NOTE—This wonderful and spectacular production, the first great creation from the pen of a Negro ever screened was sold by the Board of Censors by the city of Chicago, owing to a ridiculous and by them well known Negro ministers of that city, well reviewed by a committee of the better class of both races, who unanimously proclaimed it to be the most beautiful portrayal that story is. The part played by these three ministers was, that it attacked the moral conduct of a certain well known minister—one of these being supposed to be the one attacked. Obedient to say the production was duly released and is now playing to great crowds at more than a dozen houses in that city, black and white.

Поселенец
 Оскар Мишо, 1919

Голливуд стал законодателем кинопроизводства в США, и небольшая группа режиссеров попыталась в своих работах показать людей, маргинализованных и часто представляемых в ложном свете — как в жизни, так и на экране.

Расовое кино невозможно представить без прогрессивной идеологии, ключевыми фигурами которой были Уильям Дюбуа (1868–1963) и Букер Вашингтон (1856–1915). Афроамериканские режиссеры начали создавать фильмы о чернокожих персонажах для чернокожих зрителей. В 1916 году Ноубл Джонсон (1881–1978), отчасти в ответ на расистскую драму Дэвида Уорка Гриффита «Рождение нации» (1915), основал киностудию Lincoln. Он стал первой чернокожей кинозвездой, а Оскар Мишо (1884–1951) — первым афроамериканским кинорежиссером.

Качество фильмов было разным в силу ограниченности бюджетов, но их важность неоспорима. С приходом звука был снят первый афроамериканский звуковой

фильм — «Изгнание» Мишо (1931), а также несколько мюзиклов, в которых звучали джаз и госпел. Жанр расового кино сошел на нет в 1950-х, после того как чернокожие актеры стали чаще появляться на второстепенных ролях в мейнстримном кино, но его миссию продолжили «Свит Свитбэк: Песня мерзавца» (1971) Мелвина Ван Пиблза (р. 1932), «Убийца овец» (1977) Чарльза Бернетта (р. 1944), «Дочери пыли» (1991) Джули Дэш (р. 1952) и уличное кино вроде «Делай как надо» (1989) Спайка Ли.

ГЛАВНОЕ

Фильм Мишо «Поселенец», снятый в 1919 году по мотивам его же романа «Покорение: история негра-поселенца» (1913), был режиссерским дебютом, однако быстро стал популярным (в 1917 году Мишо опубликовал роман «Поселенец», но он не имеет отношения к фильму). С него начался творческий путь длиной в 40 фильмов, включая «В нашем дворе» (1920), который часто называют ответом «Рождению нации». В 1986 году Мишо был посмертно награжден Особой премией Гильдии режиссеров Америки.

Военное кино

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ГОВАРД ХОУКС • СЭМИЮЭЛ ФУЛЛЕР • РОБЕРТ ОЛДРИЧ
АНДЖЕЙ ВАЙДА • СТЭНЛИ КУБРИК • КЛИНТ ИСТВУД • ЭЛЕМ КЛИМОВ • СТИВЕН СПИЛБЕРГ
КЭТРИН БИГЕЛОУ

Военное кино прошлого века демонстрирует, как менялось отношение к показу вооруженных конфликтов.

Споры об этом жанре не утихают. Но все сходится в том, что, хотя войны происходили на протяжении большей части человеческой истории и во многих фильмах отражены давние конфликты, военное кино — жанр, сосредоточенный вокруг сражений прошлого века. Некоторые критики считают ключевым конфликтом Вторую мировую войну, о которой снято больше всего фильмов. В 1939–1945 годах обе стороны снимали героические фильмы о благородных поражениях и победах; такое четкое разделение на против-

стоящие стороны часто встречалось и в фильмах, снятых союзниками по окончании войны. Постепенно стали популярнее более тонкие интерпретации конфликта, хотя ура-патриотические фильмы продолжают сниматься и сегодня — все зависит от национальной политики.

Фильмы, отражающие другие крупные войны: Первую мировую и Вьетнамскую, недавние конфликты на Ближнем Востоке, — обычно рассматриваются как примеры другого жанра — антивоенного кино.

ГЛАВНОЕ

Элем Климов (1933–2003) стал известен во всем мире благодаря своему последнему фильму «Иди и смотри» (1985). Картина, теперь считающаяся точнейшим и беспристрастным мрачным отражением жизни во времена Второй мировой войны, была снята по мотивам книги «Я из огненной деревни» (1978), подробно описывающей зверства, совершенные нацистами во время оккупации Беларуси. Фильм Климова, название которого взято из Откровения Иоанна Богослова, бескомпромиссно показывает угнетение и геноцид, уравнивая реализм с визуальной поэзией и создавая ужасающую картину мира, обезображенного войной.

Иди и смотри
Элем Климов, 1985

