

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

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЫСТРЫХ ЗНАНИЙ

КИНО

Для тех, кто хочет все успеть

Директор редакции *Е. Капьев*
Руководитель направления *М. Терёшина*
Ответственный редактор *Ю. Орлова*
Текст *Мириам Акопян*
Редактор *Е. Яворская*
Младший редактор *З. Сабанова*
Художественный редактор *Г. Булгакова*
Компьютерная верстка *Е. Дейнека*
Корректоры *В. Ганчурина, О. Гаманек*

Во внутреннем оформлении использованы фотографии:

Everett Historical, Sean Pavone, Tinseltown, Marques, Gilmanshin, Morphart Creation,
trekandshoot / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com;

© Joel Ryan / Invision / AP Images / EAST NEWS;

© Екатерина Чеснокова, Владимир Песня, Евгений Одинокоев, Пресс-служба Сочи
Автодрома / РИА Новости;

© Louis Garrel as Jean-Luc Godard / EAST NEWS

В оформлении обложки использована фотография:

Jag_cz / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Өндіруші: «Э» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Тауар белгісі: «Э»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының

өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а., литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251-58-12 вн. 107.

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтында Өндіруші «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 19.12.2017. Формат 84х108^{1/32}.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,72. Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-04-088875-7

9 785040 888757 >

В электронном виде книги издательства «Э» можно
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
капитал знаний для жизни

Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:
142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

**По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж**
*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department for their orders.*

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.:**
+7 (495) 411-68-59, доб. 2261.

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса:**
142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

Полный ассортимент книг издательства для оптовых покупателей:

Москва. Адрес: 142701, Московская область, Ленинский р-н,
г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1. Телефон: +7 (495) 411-50-74.

Нижний Новгород. Филиал в Нижнем Новгороде. Адрес: 603094,
г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза».
Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94).

Санкт-Петербург. ООО «СЗКО». Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны,
д. 84, лит. «Е». Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. **E-mail:** server@szko.ru

Екатеринбург. Филиал в г. Екатеринбурге. Адрес: 620024,
г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2щ. Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08).

Самара. Филиал в г. Самаре. Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е».
Телефон: +7 (846) 207-55-50. **E-mail:** RDC-samara@mail.ru

Ростов-на-Дону. Филиал в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 А. Телефон: +7 (863) 303-62-10.
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 В. Телефон: (863) 303-62-10. Режим работы: с 9-00 до 19-00.

Новосибирск. Филиал в г. Новосибирске. Адрес: 630015,
г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3. Телефон: +7 (383) 289-91-42.

Хабаровск. Филиал РДЦ Новосибирск в Хабаровске. Адрес: 680000, г. Хабаровск,
пер. Дзержинского, д. 24, литера Б, офис 1. Телефон: +7 (4212) 910-120.

Тюмень. Филиал в г. Тюмени. Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени.
Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Алебашевская, д. 9А (ТЦ Перестройка+).
Телефон: +7 (3452) 21-53-96/ 97/ 98.

Краснодар. Обособленное подразделение в г. Краснодаре
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Краснодаре
Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, лит. «Г». Телефон: (861) 234-43-01(02).

Республика Беларусь. Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Минск. Адрес: 220014,
Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Жукова, д. 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto».
Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92. Режим работы: с 10-00 до 22-00.

Казахстан. РДЦ Алматы. Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, д. 3 «А».
Телефон: +7 (727) 251-58-12, 251-59-90 (91,92,99).

Украина. ООО «Форс Украина». Адрес: 04073 г. Киев, ул. Вербова, д. 17а.
Телефон: +38 (044) 290-99-44. **E-mail:** sales@forsukraine.com

**Полный ассортимент продукции Издательства «Э»
можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читай-город».**
Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный.

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.
Тел.: +7 (812) 601-0-601, www.bookvoed.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру. Тел.: +7 (495) 745-89-14.

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, «культы» 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 покорил планету.

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