КИНО. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ.

Калязин 2018 г.

Сегодня уже трудно представить себе жизнь без кино, однако, история кинематографа берет свое начало не так давно – в 19 веке. В 1878 году русским фотографом Иваном Болдыревым была изобретена кинопленка, чуть позже в 1889 году американцы Гудвин и Истмен изобрели горючую целлулоидную пленку. Восьмидесятые годы 19 века ознаменовались появлением первого аппарата хронографической съемки. Значимым событием в истории кинематографа было появление «Кинетоскопа» Эдисона, который по своим техническим характеристикам был наиболее близким к кинематографической технике.

Сегодня, приходя с работы домой, мы устраиваемся у своего «голубого экрана», привычным движением берем в руки пульт, и начинаем путешествие по телевизионным каналам. Здесь и наши любимые сериалы, художественные и видовые фильмы. А с развитием эпохи интернета можно без труда скачать фильмы и наслаждаться просмотром в течение нескольких часов. Не так все было тогда, у самых истоков кинематографа. Первые короткометражные фильмы выходили с 1895 года, это были в основном документальные киноленты длительностью всего 1,5 – 2 минуты (15-20 метров), что обуславливалось несовершенством аппаратуры. Однако начало 20 века кинематограф встретил уже 15-20 минутными лентами длиной 200-300 метров. Это была эпоха «Великого немого».

Еще до начала 20 века Томас Эдисон пытался синхронизировать «кинетоскоп» с фонографом, но потерпел неудачу. В ранний период кинематографа звуковое кино пытались создать во многих странах, но столкнулись с двумя основными проблемами: трудность в синхронизации изображения и звука и недостаточная громкость последнего. На первых этапах вместе с лентами фильма в кинотеатр доставлялись пластинки, на которых была записана фонограмма. Но получить единое видовое и звуковое воспроизведение было очень сложно, так как каждый носитель имел разную длину дорожки, и поэтому впоследствии от такого показа отказались. На первых этапах в качестве звукового сопровождения фильма использовался тапер, который во время демонстрации фильма исполнял музыкальные мелодии.

С развитием технических возможностей первая проблема была решена путем записи звука и изображения на одном и том же носителе, но для решения второй проблемы требовалось изобретение усилителя низкой частоты, что произошло лишь в 1912 году, когда киноязык развился настолько, что отсутствие звука уже не воспринималось как серьезный недостаток.

В результате патент на ту систему звукового кинематографа, которая впоследствии совершила звуковую революцию, был получен в 1919 году, но кинокомпании не обратили никакого внимания на возможность кино заговорить, желая избежать удорожания стоимости производства и проката кинофильмов и потери иноязычных рынков. Тем не менее, 17 сентября 1922 года в Берлине впервые в мире был показан первый звуковой фильм.

В 1925 году американская кинокомпания Уорнер Бразерс, находившаяся в тот момент на грани банкротства, вложилась в рискованный звуковой проект. Уже в 1926 году студия братьев Уорнер выпустила несколько звуковых фильмов, состоящих в основном из музыкальных номеров, но особого успеха у зрителей они не имели. Успех пришел только с фильмом «Певец джаза», в котором кроме музыкальных номеров Эла Джолсона присутствовали и его короткие реплики. Таким образом, 6 октября 1927 года – день премьеры «Певца джаза» - принято считать днем рождения звукового кино.

Хотя синхронизированные речевые диалоги длились пару минут, а большая их часть была импровизирована, все равно кинокартина произвела грандиозный фурор в кинематографической отрасли и убедительно показала, что более чем тридцатилетняя эпоха немого кино завершается.

Однако было и немало противников этого новшества. Среди таковых были известные киноактеры, ученые. Самым ярким таким противником звукового кино выступал Чарли Чаплин, объяснявший, что появление звукового кино искоренит искусство пантомимы и исчезнет высокая сила молчания.

В России первыми отечественными звуковыми фильмами были документальные. Одной из первых таких картин была документальная лента «План великих работ» - это выступление А.В. Луначарского, которое было посвящено значимости и нужности художественных и документальных звуковых фильмов (выпуск 1930 год.). А открытие первого звукового кинотеатра в СССР произошло в Ленинграде в октябре 1929 года.

В 1930 году фильм «Земля жаждет» режиссера Юлия Райзмана стал первым звуковым фильмом в СССР, но снимали его немым, а потом студийно озвучивали шумовыми и музыкальными эффектами. А вот уже первым игровым и снимавшимся со звуком фильмом стала картина «Путевка в жизнь». Это событие произошло в 1931 году, режиссер фильма Николай Экк. Фильм сразу получил мировую известность, он отмечен лучшим в режиссерском, техническом и художественном плане на международном кинофестивале в Венеции в 1932 году. Картину закупили для показа в 26 стран мира. По решению ЮНЕСКО фильм был внесен в десятку наилучших фильмов всех времен и народов.

Но с приходом звука в кино возникла одна не маловажная проблема - это потеря иноязычных зрителей, особенно актуальная в плане приобретения для показа иностранных фильмов. Люди просто не понимали, о чем идет речь, и уходили с показов. На первых порах в зал стали сажать переводчика, но и это не решило проблемы, так как найти человека, квалифицированно знающего язык, в малых городах было практически невозможно. Затем в фильмах появились субтитры, которые возникали по ходу фильма в нижней части экрана и сообщали зрителю наиболее важные моменты сюжета и диалоги актеров. Люди старшего поколения наверняка помнят послевоенные трофейные фильмы, которые крутили в кинотеатрах именно с субтитрами. Но и это не решило проблемы, так как следить за сюжетом на экране, и читать субтитры было неудобно. Важным этапом явилось появление в иностранных фильмах сначала озвучания, а затем – полного дублирования. В первом случае оригинальная звуковая дорожка несколько приглушалась, а поверх нее давалась начитка текста профессиональным диктором или актером. Во втором случае – оригинальная звуковая дорожка убиралась полностью, а озвучивание диалогов производилось актерской группой с синхронным попадание в губы. Первым полностью дублированным фильмом в СССР была выпущена американская кинолента «Человек-невидимка» (1933 г, выпуск в прокат 1935 г.), вторым – германский фильм «Дорога на эшафот»(1934 г, выпуск в прокат 1948 г.). Дубляж первого фильма осуществлял Марк Донской, второго - в последствие наш великий сказочник, Александр Роу. Кстати, ни в одной стране мира к озвучиванию иностранных картин не подходили так ответственно и трепетно. Как рассказывал в своем интервью, покойный ныне Александр Белявский (его голос звучит не в одной сотне зарубежных лент), везде звуковую дорожку с переводом просто накладывали на оригинальную. А у нас звук полностью укладывали на артикуляцию, точно по губам, полностью стирая при этом оригинальную дорожку. Фильм разрезался на эпизоды, склеивался и так кольцами озвучивался по нескольку дублей. У экрана стояли все актеры, которые участвовали в сцене и каждый видел свою работу и работу партнера. Сегодня же в век компьютерных технологий актер просто читает свою роль, текст можно подтянуть, замедлить, что раньше просто не допускалось. Может быть, из-за этого мы и помним до сих пор голоса зарубежных фильмов, голоса мастеров советского дубляжа: Владимир Дружников (легендарный «Зоркий Сокол» в исполнении Гойко Митича, Фантомас и журналист Фандор в серии фильмов о Фантомасе), Лариса Данилина (царица Клеопатра в одноименном фильме), Роза Макагонова (легендарная Анжелика - маркиза ангелов), Владимир Кенигсон (он мастерски дублировал французского комика Луи де Фюнеса), Рудольф Панков (Адриано Челентано в фильмах «Блеф» и «Укрощение строптивого»), и еще обязательно нужно вспомнить Артема Карапетяна. Это он три часа экранного времени разными голосами озвучил всех героев фильма Стенли Крамера «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир»

Важнейшей вехой в развитии мирового кинематографа – это появление цвета. Первым сохранившимся цветным фильмом стал короткометражный фильм «Танец Лои Фуллер». Он был снят в черно-белом варианте в 1894 году, а в 1895 был раскрашен вручную (кисточкой раскрашивался каждый кадр фильма). Первый коммерческий успешный цветной фильм «Путешествие на Луну», созданный Жоржем Мельесом в 1902 году был также раскрашен вручную.

В 1899 фотограф Эдвард Рэймонд Тернер запатентовал процесс съемки цветного кино. По технологии Тернера каждый кадр снимался через один из трех специальных фильтров красного, зеленого и синего цвета. Британская технология «Кинемаколор», изобретенная в 1906 году, была первой в мире системой цветного кинематографа, имевшая коммерческий успех. Однако, по сравнению с фильмами, раскрашенными вручную, она имела недостаток: все цвета создавались путем смешения не трех, а только двух основных цветов: красно-оранжевого и сине-зеленого. В этой системе в 1908 году был снят фильм «Визит к морю» - первый цветной фильм, показанный в кинотеатрах, а в 1910 – первый цветной игровой фильм – «Шахматист».

Вслед за бешеной популярностью цветных фильмов в Европе, а затем и в США, наступил период охлаждения интереса к цветным фильмам. Эти фильмы были очень дороги, а изображение на них было менее четким, чем в черно-белым кино. Кроме того сочетанием всего двух цветов было нельзя изобразить все цвета в природе. Режиссеры «серьезных фильмов» избегали цветного кинематографа и все шедевры того времени были исключительно черно-белыми.

Положение было исправлено после изобретения трехцветного однокамерного варианта «Техниколор». Впервые эту систему применил знаменитый голливудсткий мультипликатор Уолт Дисней в мультфильме «Цветы и деревья» в 1932 году. Первый же полнометражный цветной фильм «Бекки Шарп» американского режиссера армянского происхождения Рубена Мамуляна вышел в 1935 году и эту дату принято считать годом появления цветного кино.

Первой в России вручную раскрашенный в цвет черно-белой картиной была короткометражная лента «Ухарь-купец» (1909 г.). В 1925 году в полнометражном фильме «Броненосец Потемкин» был раскрашен флаг. Первый в России цветной документальный короткометражный фильм «Праздник труда» был снят в 1931 году.

В СССР первый игровой цветной фильм «Соловей Соловушко», рабочее название «Груня Корнакова» был снят по системе «Бипак» двухцветным виражным способом. Съемка велась на две кинопленки, сложенными эмульсиями» по технологии, разработанной кинооператором Федором Проворовым. Режиссер фильма – Николай Экк. По сценарию фильма Груня Корнакова – работница посудной фабрики. Во время съемок фильма было разбито 150 000 тарелок. «Соловей Соловушко» до сих пор удивляет тем, как здесь цвет работает на драматургию. Фильм снимался очень долго. К моменту выхода его на экраны Николай Экк успел сделать неигровую цветную картину «Карнавал цветов», вышедшую в советский прокат практически одновременно с первым американским цветным короткометражным фильмом «Кукарача» (1934). «Соловей Соловушко» вышел в прокат в 1936 году, премьера состоялась 11 июня 1936 года в кинотеатре «Художественный» (Москва). Всего было напечатано 60 цветных фильмокопий, остальной тираж печатался на черно-белой пленке.

А в 1946 году 28 апреля состоялся премьерный показ фильма-сказки «Каменный цветок». Этот фильм – первая советская игровая картина, полностью снятая и выпущенная на цветной пленке. В послевоенной разоренной стране делать кино было практически невозможно, поэтому ленту снимали в Чехословакии, где на студии «Баррандов» была сосредоточена вся германская кинопромышленность. Помимо павильонов задействовали и природный чехословацкий заповедник, так что сталактиты со сталагмитами в фильме не бутафория, а самые настоящие. Фильм снимали на немецкую пленку AGFA, которая являлась на тот момент времени первой многослойной пленкой, поэтому кино получилось действительно впечатляющим, поражающим даже сейчас красотой волшебного мира. Кстати здесь следует отметить, что до конца войны немецкие цветные пленки не экспортировались, а использовались только для производства своих фильмов под контролем министерства пропаганды Германии.

Своеобразное развитие в цвете в последнее время получили уже известные советские киноленты снятые в черно-белом варианте (В бой идут одни старики, Семнадцать мгновений весны, Офицеры и др.) С помощью компьютерных технологий они были раскрашены. Зрители неоднозначно встретили это нововведение, так как варианты фильмов в цвете не имеют существенных преимуществ перед оригиналами. Напротив, в современных фильмах о ВОВ часто намеренно приглушают цветность.

К 50-м годам прошлого столетия звук и цвет заняли главенствующие позиции в современном мировом кинематографе, поэтому следующим весомым шагом к популяризации «главного из искусств» явилась разработка увеличение изображения с большим соотношением сторон, в сравнении с фильмами классического формата. Так появились кашетированные, широкоэкранные и широкоформатные фильмы.

Кашетированный формат – разновидность широкоэкранных кинематографических систем, использующих стандартную 35 миллиметровую пленку. При кинопроекции кашетированного фильма используется сферический объектив с фокусным расстоянием, меньшим чем для фильмов классического формата. Впервые такая технология была применена в 1953 году киностудией Парамаунт, выпустившей на экраны фильм «Шейн» с кашетированием до соотношения 1,66:1. Это значит, что ширина изображения на экране увеличена более чем в полтора раза, по сравнению с обычным форматом. Примечательно, что такой фильм мог быть показан как в кашетированном, так и обычном варианте, только экране сверху и снизу кадра при обычном показе были черные полосы, так как при съемке фильма использовалась специальная рамка, ограничивающая высоту кадра сверху и снизу. Возможность обычного показа расширяла потенциальную аудиторию, позволяя демонстрировать картину в кинотеатрах, не приспособленных для широкоэкранной проекции. Этот факт был особенно важен, так как сельские киноустановки в то время не могли демонстрировать широкоэкранные фильмы в основном из-за размеров зала. Пик популярности кашетирования пришелся на на 53-55 годы прошлого столетия. Наибольшее распространение эти фильмы получили в Европе: Франции, Италии, Германии, где в то время была распространена сеть кинотеатров малой вместимости. Вместе с тем, кашетированные фильмы характеризуются более заметной зернистостью и невысокой световой отдачей кинопроектора из-за небольших размеров кадрового окна. В Советском Союзе кашетированные фильмы большого распространения не получили, так как кинотеатры в городах строились большой вместимости, рассчитанных на широкоэкранный показ. Следует отметить, что калязинский кинотеатр «Радуга» до 1985 года демонстрировал кашетированные фильмы без специального объектива, так что зрители купившие билет на французский или итальянский фильм смотрели фильм обычным квадратом с обрезанными сверху и снизу полосами.

Широкоэкранный формат фильма – советская широкоэкранная кинематографическая система с анаморфированием, известная за рубежом, как SovScope. Советский широкоэкранный кинематограф предусматривал использование стандартной 35-мм кинопленки, применявшейся также для фильмов с классическим соотношением сторон. Все фильмокопии, изготовленные на 35-мм кинопленке, делились на широкоэкранные, кашетированные и обычного формата, о чем делалась соответствующая надпись на коробках с фильмом.

Широкоэкранный кинематограф появился во времена «широкоэкранного бума» 1950-х годов в результате конкуренции с телевидением, оттянувшим большую часть аудитории зарубежных кинотеатров. Широкий экран и многоканальный звук обеспечивали эффект присутствия и приближали поле зрения кинокадра к панорамным киносистемам. Если посмотреть на любой кадр пленки широкоэкранного фильма, то мы увидим вытянутое изображение. При демонстрации фильма на объектив кинопроектора устанавливалась специальная анаморфотная насадка, растягивающая изображение по ширине.

В СССР в 1955 году была создана система широкоэкранного кино с четырехканальной магнитной или одноканальной оптической фонограммой. 29 июля 1955 года в первом широкоэкранном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документальных фильмов «Под солнцем юга», «Москва праздничная» и «В чудесном городе», снятых на ЦСДФ в отечественном формате «Широкий экран». Первым полнометражным игровым фильмом, снятым по этой системе, стал «Илья Муромец», режиссера сказочника Александра Птушко, премьера которого состоялась 16 ноября 1956 года. В 1960 году на экраны вышел широкоэкранный мультфильм «Мурзилка на спутнике». Размеры кадра и расположение звуковых дорожек совпадали с иностранными аналогами, что позволяло производить обмен фильмами без оптической трансформации. Широкий экран и параметр цветности, допускал цветную и черно-белую пленку. В 1960 году из-за сложностей производства прекратили выпуск фильмов с магнитной фонограммой, отдав предпочтение более дешевым копиям с оптической дорожкой.

В 1960-1980 годах прошлого столетия по системе «Широкий экран» снималась большая часть, выпускаемых в прокат, советских картин. После распада СССР производство киносъемочной аппаратуры и оптики было свернуто, и вместо системы «Широкий экран» стали использоваться ее иностранные аналоги, в основном Panavision.

Первое время существования формата «Широкий экран» все цветные фильмы этого стандарта печатались одновременно и в обычном формате, так как подавляющее большинство отечественных кинотеатров поддерживали только классические фильмокопии. Широкоэкранные копии значительно превосходили по резкости кашетированные, но обладали недостаточной для большого экрана разрешающей способностью по горизонтали. Этого недостатка были лишены широкоформатные кинофильмы, использующие кинопленку большей, чем обычной ширины – 70 мм.

В 1956 году в СССР коллективом НИКФИ совместно с киностудией Мосфильм под руководством Е.М. Голдовского была разработана система широкоформатного кино. В 1960 году киностудия Мосфильм сняла первый в СССР 70-мм широкоформатный фильм «Повесть пламенных лет», а в 1963 году сотрудники НИКФИ предложили систему «Стерео 70». Высокое качество стереоизображения фильмов, снятых по данной системе, было отмечено зарубежными специалистами, и в 1990 году Академия кинематографических искусств и наук США удостоила работы НИКФИ в области стереокино наградой «Оскар» в номинации «За технические достижения». По системе широкоформатного кинематографа в СССР было создано несколько шедевров кинопроизведений, число широкоформатных кинотеатров достигло рекордной цифры -900.

В середине 60-х годов прошлого столетия калязинской районной администрацией было принято решение о строительстве в городе нового типового кинотеатра. До этого фильмы показывали в приспособленном здании на улице Карла Маркса, пришедшего в полную негодность. Решение было принято поистине уникальное, так как кинотеатр по проекту должен был быть широкоформатным. Никогда прежде в малых городах не строили сооружения подобного типа. До этого в Калининской области был только один широкоформатный кинотеатр «Вулкан» в самом Калинине. А пока фильмы показывали на территории города в приспособленных помещениях: клубе овощесушильного завода, клубе льнозавода, красном уголке Ремстройконторы (СМУ), что на улице Советской и на заречной части в накрытом брезентом помещении клуба «Огонек».

И если клубы были более или менее приспособлены, то в Ремстройконторе в красном уголке просто натянули экран и расставили стулья. Было очень неудобно, так как зал не имел уклона, и зрителям на задних рядах было практически ничего не видно. А мы – мальчишки и вовсе устраивались на полу перед экраном, и так, кто сидя, кто лежа смотрели кино.

Кинотеатр «Радуга» открыли перед ноябрьскими праздниками в 1968 году показом широкоформатного фильма «Девичья весна». В проекционной были установлены чехословацкие проекторы, работающие на углях и со сменным лентопротяжным механизмом, позволяющие демонстрировать как широкоформатные фильмы на 70-мм, так и обычные на 35-мм пленке. Это была фантастика: огромный экран, большой световой поток и шестиканальный стереозвук. Помню аншлаги на первые сеансы, продавали даже входные билеты, хотя цена за просмотр широкоформатного фильма стоила 70 копеек. В «Радугу» приезжали насладиться зрелищем не только зрители из Заречья, но и ближайших деревень и даже города Кашина. Широкоформатными выпускали самые смотрибельные фильмы: помню Всадник без головы, режиссера Владимира Вайнштока, Хозяин тайги, режиссера Владимира Назарова с участием Валерия Золотухина, прекрасную поэтическую поэму Лаутары, режиссера Эмиля Лотяну, киноэпопею Освобождение, режиссера Юрия Озерова. На специальных детских сеансах демонстрировали американский фильм Флиппер.

Позже в Калинине открыли еще один широкоформатный кинотеатр в дворце культуры «Пролетарка», но в районах области подобных сооружений больше не было. Прокатывали широкоформатные фильмы в Калязине до 1976 года, а затем оборудование было демонтировано, и показ был прекращен. И на этот раз победило телевидение. Стало очень сложно набирать аудиторию на недельный показ одного фильма, а привозить специально из Калинина пленку для нескольких сеансов стало не выгодно. В мировом кинематографе широкоформатные фильмы прекратили выпускать в конце 70-х годов, а в Советском Союзе они продержались чуть дольше – последний широкоформатный фильм выпустили в прокат в 1984 году, это был американский фильм Спартак, выпущенный в повторный прокат. В 1977 году на киностудии Ленфильм был открыт цех, в котором трансформировали фильмы с 35-мм пленки на широкий формат. Таким образом мы увидели широкоформатные фильмы Игрушка (Франция), Частный детектив (Франция), Каскадеры (США), Горбун (Франция, Италия) и ряд других.

А в заключении мне хотелось бы вспомнить такие изобретения кинематографа, как панорамное и стереокино, которые в меньшей степени знакомы отечественному кинозрителю. В 1959 году студия Таллинфильм выпустила в прокат спортивную кинокомедию «Озорные повороты». Успех этой кинокартины в Советском Союзе был столь огромный, что в 1960 году авторам фильма было сделано предложение – снять по сценарию «Озорных поворотов» весьма необычный римейк. При участии кинематографистов Мосфильма съемочная группа практически в том же самом составе приступила к работе, и 9 октября 1961 года в московском кинотеатре «Мир» состоялась премьера фильма «Опасные повороты». Это цветная лента стала первым в мире игровым полнометражным панорамным фильмом. Картина была снята с использованием советской трехпленочной системы панорамного кино «Кинопанорама» и имела девятиканальную звуковую дорожку. Эта лента с большим успехом демонстрировалась во всех панорамных кинотеатрах Советского Союза и ряда зарубежных стран. Всего в СССР было снято 6 панорамных фильмов, однако из-за сложности воспроизведения и синхронизации работы одновременно трех проекторов к 1965 году производство панорамных фильмов было свернуто. Панорамные кинотеатры были переоборудованы, а оборудование пришло в негодность.

В Госфильмофонде сохранились исходные материалы панорамного фильма «Опасные повороты» и это дало возможность впервые в России цифровым способом произвести восстановление трехпленочной панорамы. Это уникальное произведение искусства стало теперь доступно для всех любителей кино.

Стереокинематограф – это разновидность кинематографических систем, имитирующих наличие третьего измерения, или вызывающих у зрителя иллюзию глубины пространства. В основе лежит феномен бинокулярного зрения человека и оптический эффект параллакса. Этот метод, как правило, предполагает съемку двух синхронизированных пленочных кинолент с идентичными техническими характеристиками. При демонстрации такого фильма по специальной технологии каждый глаз зрителя видит только предназначенную для него часть стереопары, в результате чего зрительная зона коры головного мозга воспринимает эти изображения как одно объемное целое, вызывая эффект присутствия. Прокат стереофильмов в Москве осуществлял кинотеатр «Октябрь».

К концу 20 столетия технический прогресс в кинематографе произвел коррективы в направлении дальнейшего развития. Улучшение характеристик кинопленок, съемочной и проекционной оптики позволили настолько сблизить качество широкоэкранного и широкоформатного киноизображений, что зритель перестал замечать разницу в их качестве, вследствие чего на первое место выдвинулись экономические факторы. Сейчас в мире практически не осталось лабораторий, где можно обработать широкоформатную кинопленку, а в России их нет совсем. На место пленочной съемки появилась цифровая, которая позволяет одновременно просматривать изображение и вносить соответствующие коррективы по ходу работы над фильмом. Здесь следует добавить, что пленочный показ фильмов в России прекращен в 2015 году. Сейчас киномеханику не надо перематывать тысячи метров пленки для показа, фильм просто перекачивается на сервер, а компьютер сам знает какой фильм и в какое время начать демонстрировать. Но, к сожалению, просматривая сегодня объемные компьютерные картинки на экране, с горечью видишь в зале 20-30 зрителей.

В этом году Калязинскому кинотеатру Радуга исполняется 50 лет. Здание сохранилось, сохранилось и название «Радуга», с фасада только убрали надпись «Кинотеатр». Теперь кино там нет, а само здание монументально стоит на Центральной площади города, как памятник «величайшему из искусств».