

ФЕНОМЕН ХИЧКОКА

Снимал кино с 1925 по 1976

Родился 13 августа 1899, умер 29 апреля 1980

Родился 13 августа 1899 года в Лондоне в семье скромного торговца фруктами.

Родители Хичкока были строгими католиками. Однажды, когда ему было четыре или пять лет отец отправил его в местный полицейский участок с запиской. Начальник участка прочёл её и запер мальчика на несколько часов в камере, сказав, что так они поступают с непослушными детьми. В 1906 году родители отдали Альфреда в иезуитский колледж святого Игнатия. Он обучался математике, английскому и французскому языкам, пению, хорошим манерам. В заведении царил суровая дисциплина и за малейшую провинность воспитанники подвергались наказанию резиновой палкой.

Впоследствии Хичкок всю жизнь боялся полицейских и никогда не водил из-за этого машину; многие его фильмы играли на подсознательном страхе перед несправедливым обвинением и преследованием.

После колледжа он поступил в Инженерно-навигационную школу, где изучал механику, акустику и навигацию, параллельно изучая искусствоведение в Лондонском университете. В разгар Первой мировой войны Хичкок записался на фронт добровольцем, но из-за непомерной полноты его определили в резерв и усиленно обучали подрывному делу.

После недолгого армейского кошмара Альфред поступил на работу в рекламный отдел Телеграфной компании Хенли. В 1921 году ему удалось устроиться дизайнером титров в лондонский филиал одной из голливудских компаний (будущей студии «Paramount»). Он вскоре возглавил отдел титров, а в 1923 году у него появилась возможность попробовать себя в режиссуре, однако лента «Номер 13» (Number 13/Mrs. Peabody) осталась незаконченной из-за закрытия студии. Хичкок перешёл работать к продюсеру Майклу Бэлкону, одному из родоначальников английского кинематографа.

История 55 фильмов Хичкока – конспект не только истории кино, но и всей истории XX столетия. Да, не Хичкок выдумал **саспенс**, **параллельный монтаж**, **закадровый голос** и многое другое. Но он первый сделал их достоянием и публики и режиссеров, он создал канон кинематографа, заставил технику говорить языком человеческих тревог. Возможно, не Хичкок первым понял, что истоки жестокости, одиночества, страсти, безумия одни и те же, но он сумел показать это лучше других. Хичкока боялись и боятся, он говорил о зрителях: «I want to scare the hell out of them» («Я хочу напугать их до чертиков»). Но есть у этих слов и другой, буквальный смысл: «Я хочу страхом выгнать ад из них». Эти фильмы не только пугают, но и избавляют от страха, потому что находят в человеческой природе то, что может противостоять ужасу действительности.

Параллельный монтаж

- Чередуюя фрагменты сцен с одновременно происходящими в разных местах событиями, можно подчеркнуть их взаимосвязь, сопоставить или противопоставить героев и явления, сделать анализ событий, то есть отделить причину от следствия, предысторию от результата.
- «Одновременные» события вне помещения происходят (должны представляться на экране) в одинаковое время суток и время года, при той же погоде и т. п. Впечатление от съемок внутри здания может испортить пейзаж за окном, противоречащий остальным обстоятельствам и обстановке.
- Одновременность дополнительно можно подчеркнуть наплывом на параллельную сцену, уместным окажется и перекрытие звуковых дорожек. Когда параллельные события развиваются и перекликаются на протяжении длительного времени, то не надо забывать, что за весной приходит лето, потом осень, зима и т. д., как и после утра наступает день, вечер и ночь.
- К сожалению, элементарные ошибки порой обнаруживаются только на этапе просмотра.

Альфред Хичкок и Альма Ревиль: мистер и миссис саспенс

Их союз можно назвать примером образцового партнерства гения и музы. Разрушить его не смогли ни блеск Голливуда, ни «ледяные блондинки», к которым мэтр питал особую слабость. 50 лет за спиной великого Хича стояла она, маленькая женщина, чьего имени не было даже в титрах, но без которой не было бы ни фильмов «короля саспенса», ни самого короля.

Альфред и Альма родились в августе 1899 года, с разницей всего в один день, он – 13-го, она – 14-го. Они жили в разных районах и вращались в разных кругах, пока их не свела вместе любовь к кинематографу.

Альма начала работать на лондонской Twickenham Film Studios еще в 15 лет, туда ее привел отец. Поначалу она помогала перематывать пленку, а к 1922 году, когда впервые встретила своего будущего мужа, Альма Ревиль уже была перспективным молодым монтажником и редактором, что для женщины в то время было огромным достижением.

В 1925 году Хичкок отправился в Германию на студию УФА в Бабельсберге, чтобы снять свой первый самостоятельный фильм «Сад удовольствий». Альма сопровождала его как ассистент, и на обратном пути из Германии Альфред сделал ей предложение на пароме, которым они плыли с континента.

Альма ответила «да», хотя это далось ей с трудом. Она очень тяжело переживала качку и Хич позже вспоминал: *«Она стонала. Кивала головой. Ее тошнило. В общем, диалоги были слабоваты, но постановка удалась!»*

2 декабря 1926 года они поженились в Бромптонской молельне в Южном Кенсингтоне и отправились в свадебное путешествие в Санкт-Мориц, куда позже старались возвращаться каждый раз в годовщину своей свадьбы. В 1928-м году у них родилась дочь Патрисия.

После женитьбы Альма сделала выбор в пользу карьеры мужа и полностью подчинила ей свою жизнь. В их свидетельстве о браке значилось: Альфред Хичкок – кинорежиссер и Альма Хичкок – домохозяйка. Но так было лишь на бумаге, Альма продолжала оставаться непредсказуемой и независимой, этаким «серым кардиналом» его фильмов, за что Хич любил и иногда побаивался ее.

Жанр хоррор (англ. horror film – фильм ужасов)

- Этот жанр был очень популярен еще с начала XX века.
- Американский хоррор-фильм поначалу пользовался сюжетами, героями и деталями произведений немецкого экспрессионизма, но голливудским фильмам не хватало выразительности немецких лент. В 30-е годы голливудские фильмы ужасов напоминали страшные сказки для детей. Среди главных героев выступали вампиры, оборотни, чудовище Франкенштейна, мумии и прочая нечисть. Подобные фильмы относились к индустрии развлечений и были полностью коммерческими.

В 60-х годах Альфред Хичкок полностью модифицировал этот жанр.

В начале 1940-х Хичкок подписал контракт с Дэвидом Селзником, и они с Альмой и дочерью переехали в Голливуд, где режиссер приступил к съемкам «Ребекки» (первая американская лента). Фильм получил «Оскар», а Хичкок получил относительную свободу на студии.

Альма же наслаждалась жизнью в Голливуде, свободной от чопорности и британских условностей. Их дом был скромным по голливудским меркам, а круг своих знакомств они предпочитали ограничивать американцами, старательно игнорируя англичан с Беверли-Хиллз.

Из всех фильмов Альфреда Хичкока — самый знаменитый, самый страшный, самый неустаревший, самый новаторский и самый неповторимый, несмотря на бесчисленные попытки воспроизведения этого успеха.

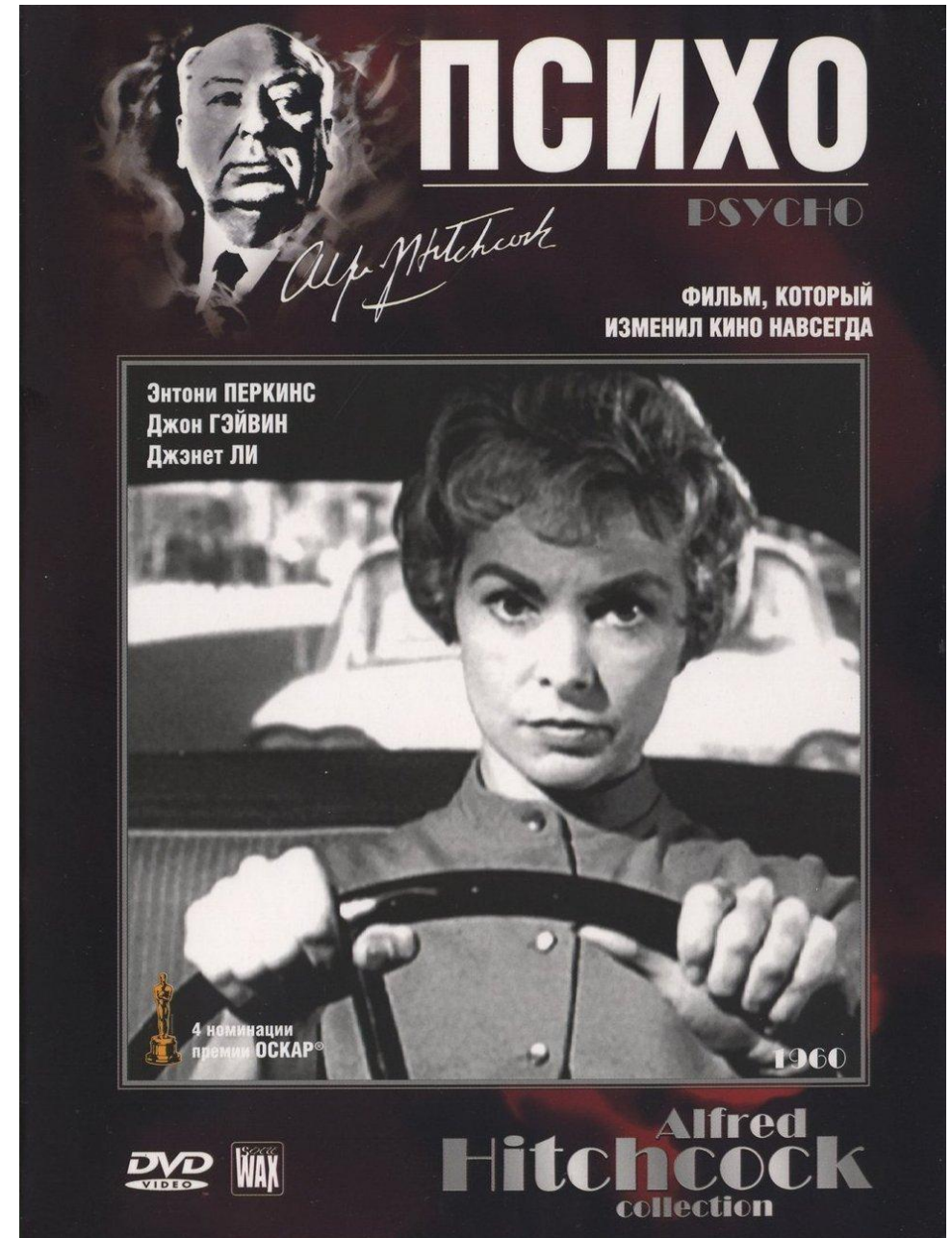
«ПСИХОЗ» 1960

ПСИХОЗ (PSYCHO) (1960)

Единственный в его творчестве фильм ужаса, «Психоз» (Psycho, 1960, номинация за режиссуру), был снят на небольшой бюджет, с использованием телевизионной техники, так как крупные студии отказались от столь жесткого материала. Фильм сделал Хичкока миллионером, и в дальнейшем он продюсировал свои картины самостоятельно.

Краткое содержание фильма

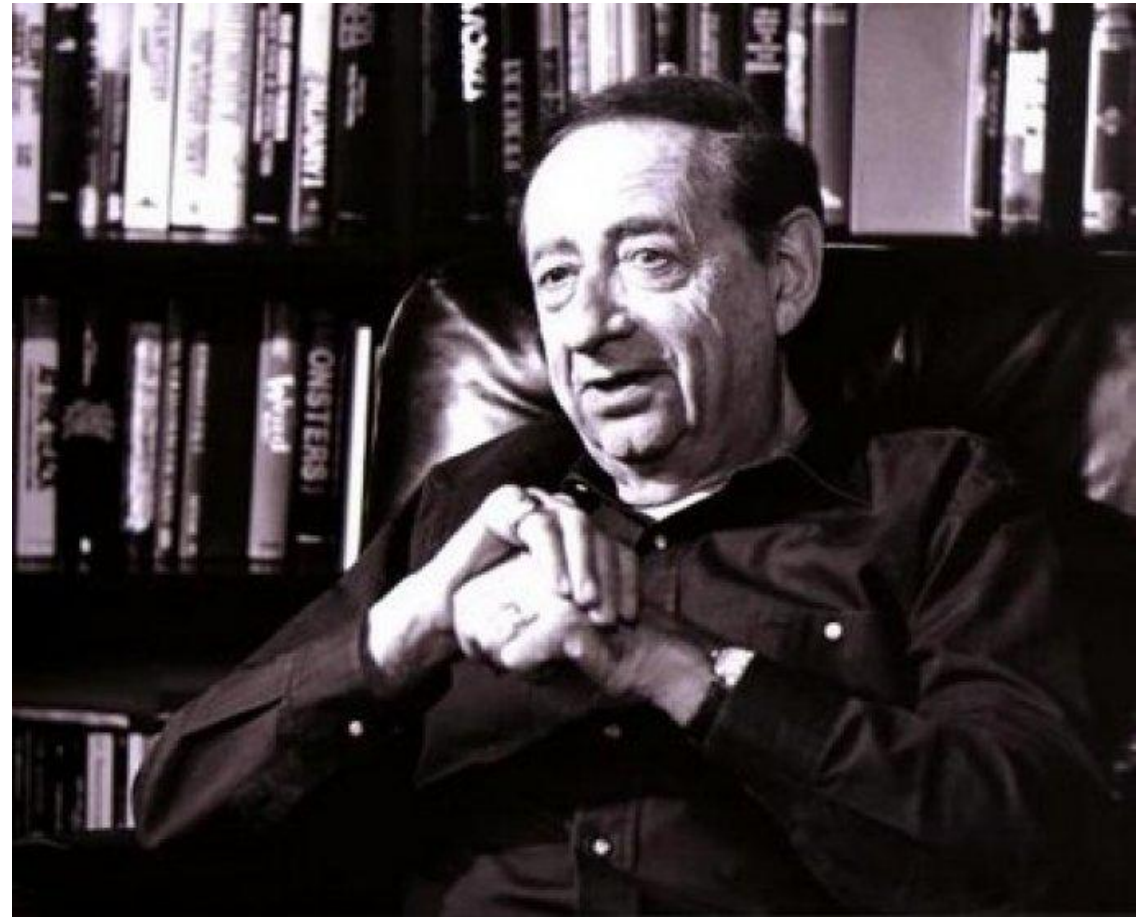
Жизнь Мэрион идет не так, как когда-то она мечтала. Работа не доставляет радости, а роман с мужчиной навряд ли когда-нибудь закончится ее собственной свадьбой. Неожиданно Мэрион получает возможность завладеть большой суммой денег. Она решается на преступление, уже планируя в голове свою новую свободную жизнь вместе с любимым. С тяжелым сердцем Мэрион уезжает из города, а напоследок решается остановиться в тихом мотеле у дороги. Владелец заведения Норман рад столь неожиданной встрече, только вот его планы относительно будущего Мэрион очень неоднозначные. И теперь ей придется расплачиваться за случайно совершенное преступление собственной жизнью.

Роберт Блох

Американский писатель-фантаст (1917 – 1994), автор романа-триллера «Психо» (1959)

Режиссер Альфред Хичкок анонимно приобрел права на роман Роберта Блоха всего за 9 тысяч долларов. Позднее он скупил как можно копий романа, чтобы сохранить концовку фильма в тайне

Бернард Херрманн

(1911 Нью-Йорк – 1975 Лос Анжелес)

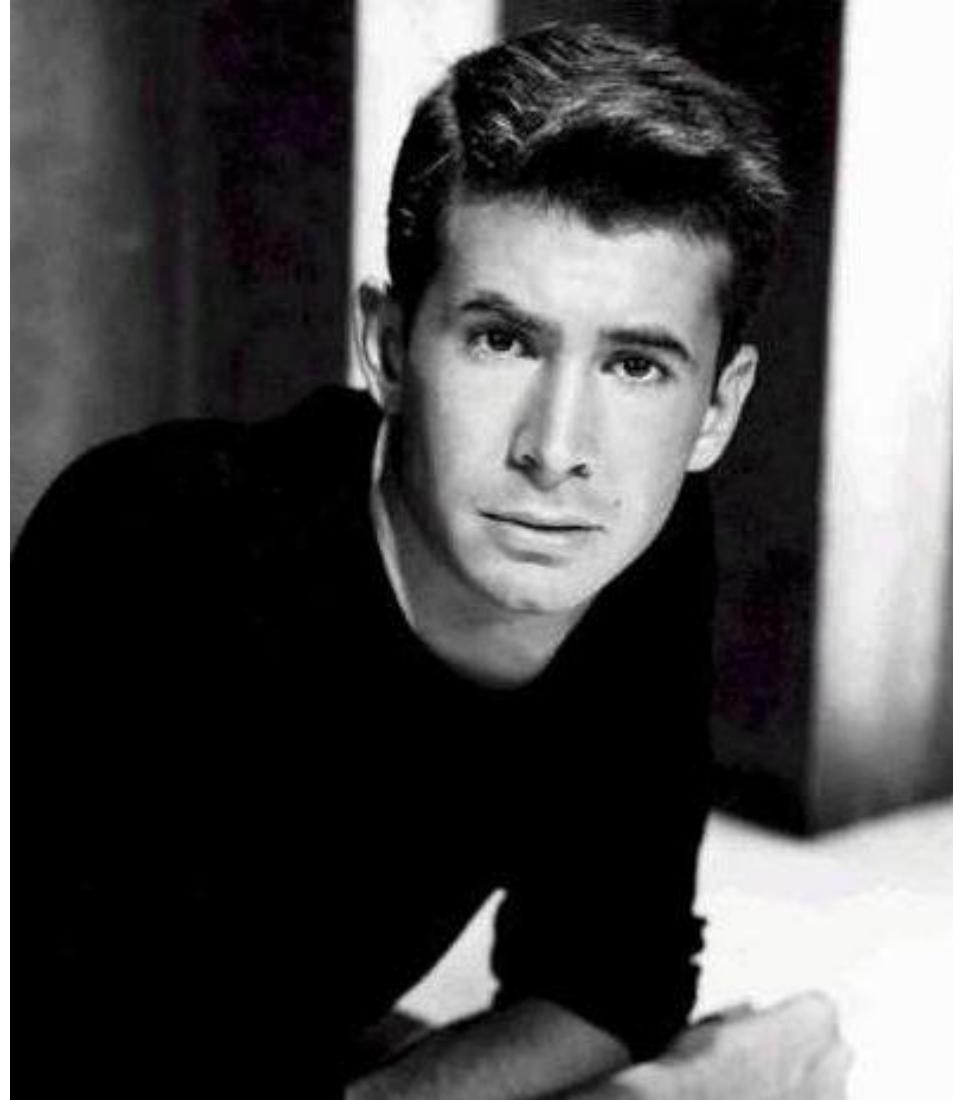
Американский композитор, лауреат премии «Оскар», в 1930-1940-е сотрудничал с Орсоном Уэллсом, создал музыкальные сопровождения для всех фильмов Хичкока, снятых с 1955 по 1964 года.

Режиссер Альфред Хичкок был так впечатлен музыкой, которую для фильма написал композитор Бернард Херрман, что удвоил его гонорар, который в итоге составил 34 501 доллар. Хичкок позднее говорил, что 33 процента эффекта, который производит фильм, создает именно музыкальное сопровождение.

Актёры «Психо»

На съемочной площадке режиссер Альфред Хичкок обращался к Энтони Перкинсу "Мастер Бэйтс".

Актёры «Психо»

После фильма Хичкок платил ей 600 долларов в неделю, чтобы она больше нигде не снималась.

Главные темы фильмов Хичкока

Особенно Хичкока интересовала обратная сторона жизни среднего порядочного гражданина. Благопристойная жизнь – фальшивая обложка, за которой люди скрывали свои тайные желания и пороки. Странное и страшное в обыденном стало его находкой. Это выделяло его картины. Психологический подход к осмыслению персонажей привел его к любимой теме – **раздвоение личности.**

10 лучших фильмов Хичкока:

- 1 Психо (Психоз) 1960
- 2 Птицы 1963
- 3 Окно во двор 1954
- 4 Головокружение 1958
- 5 Ребекка 1940
- 6 В случае убийства набирайте «М» 1954
- 7 Завороженный 1945
- 8 На север через северо-запад 1959
- 9 Веревка 1948
- 10 Незнакомцы в поезде 1951

Награды Хичкока

Номинация на "Оскар":

- 1940 - Лучший режиссер ("Ребекка")
- 1944 - Лучший режиссер ("Спасательная шлюпка")
- 1945 - Лучший режиссер ("Завороженный")
- 1954 - Лучший режиссер ("Окно во двор")
- 1960 - Лучший режиссер ("Психоз")

Номинация на "Золотой глобус" (1972):
Лучший режиссер ("Безумие")

Номинация на премию Гильдии режиссеров Америки:

- 1951 - Лучший режиссер ("Незнакомцы в поезде")
- 1954 - Лучший режиссер ("Окно во двор")
- 1954 - Лучший режиссер ("В случае убийства набирайте "М")
- 1956 - Лучший режиссер ("Человек, который слишком много знал")
- 1956 - Лучший режиссер ("Неприятности с Гарри")
- 1958 - Лучший режиссер ("Головокружение")
- 1959 - Лучший режиссер ("На север через северо-запад")
- 1960 - Лучший режиссер ("Психоз")

Его последний фильм, «Семейный заговор» (Family Plot), был снят в 1976 году.

Хичкок всегда появлялся в павильоне в тёмном костюме, начищенных ботинках, белой рубашке и галстуке. Дома у него висели ещё двенадцать таких же костюмов, отличавшихся друг от друга только размером. Портной сшил их одновременно, но с учётом того, что клиент постоянно будет толстеть. Он и в самом деле толстел и уже не помещался за рулём машины, проходил не во все двери и систематически падал с лестниц — специально для Хичкока их оборудовали перилами.

Настоящей страстью Хичкока было дорогое вино. Он покупал коллекционное виски, редкое шампанское и складировал бутылки в подвале своего дома. После смерти режиссёра они были проданы с аукциона... Ещё одним его увлечением стало садоводство, он с большой любовью ухаживал за розами.

А вот шумных сборищ Хичкок не любил, редко ходил на приёмы, не заводил близких друзей. Свою жизнь он посвятил кино.

В 1979 году Американская киноакадемия отметила Хичкока премией "За достижения всей жизни". Смирившись с тем, что его карьера подошла к концу, Хичкок закрыл свой офис, распустил персонал и отправился домой.

