



ФЕНОМЕН ЧАПЛИНА

ЧАРЛИ СПЕНСЕР ЧАПЛИН (16 АПРЕЛЯ 1889 – 25 ДЕКАБРЯ 1977)

АНГЛИЙСКИЙ КОМИЧЕСКИЙ АКТЁР, РЕЖИССЁР, КОМПОЗИТОР

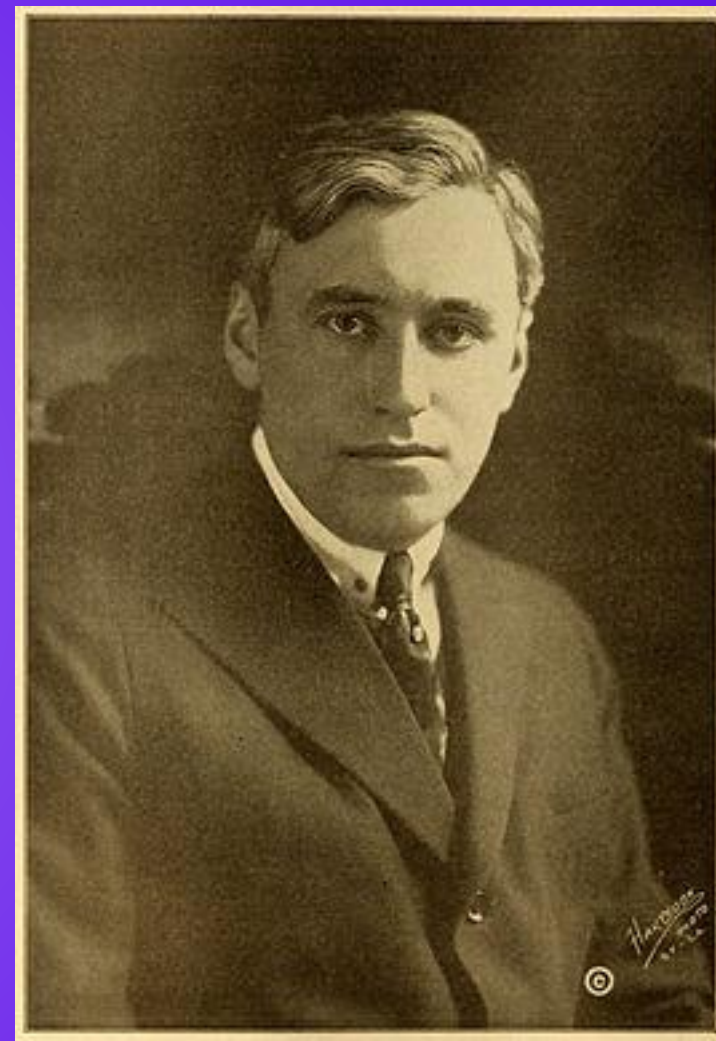
ОДНА ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ФИГУР В ИСТОРИИ КИНЕМАТОГРАФА

- ▶ «Чаплин великий, недостижимый Учитель огромной армии кинематографистов, – говорил о Чарли Чаплине известный режиссер Эльдар РЯЗАНОВ в журнале «Советский экран». – Влияние его не только в искусстве. Оно и в жизни. Оно растворено во всем, что окружает, нас. Просто мы не всегда отдаем себе отчет, мы не всегда понимаем, что именно нас обняло, обнадружило, подняло настроение, поддержало. А это нечто такое, что оставил нам в наследство Чарли Чаплин. И сквозь пестрые события столетия {...} как еле заметное сияние проступают трагические, пронзительные, лучистые глаза и нежная, застенчивая улыбка великого клоуна, озаряющие и согревающие наш грозный двадцатый век».

Мак Сеннет (Mack Sennett)

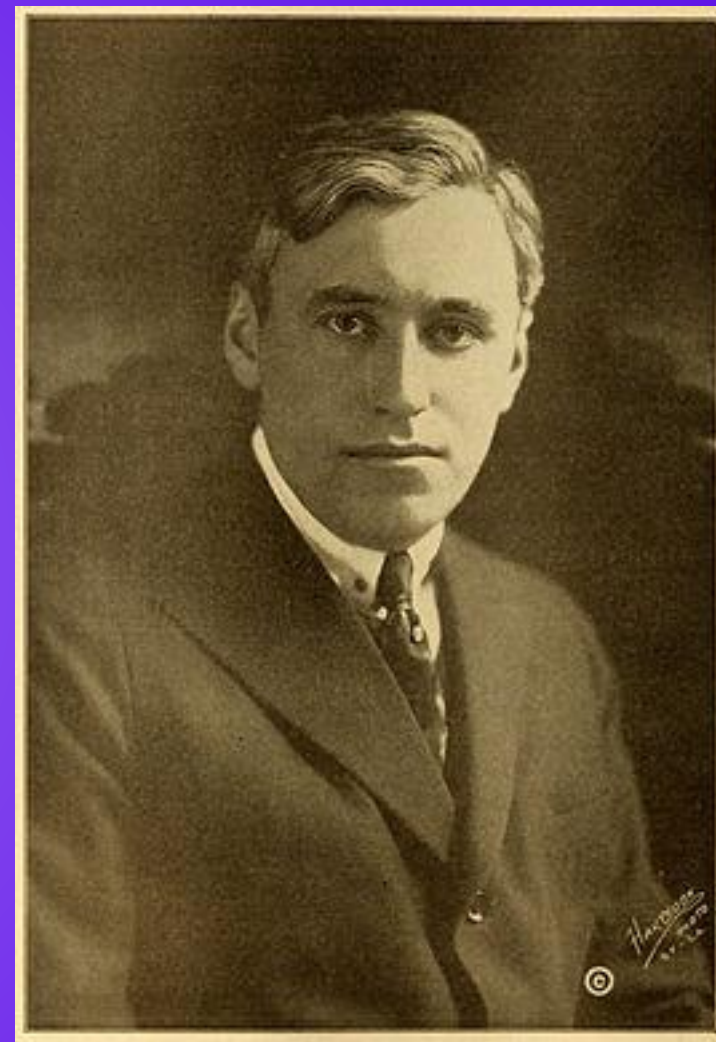
1880 Ирландия – 1960 США

Среди американских режиссёров, имена которых прочно вошли в историю кино, Мак Сеннет занимает несколько обособленное место. Это объясняется главным образом тем, что он всегда работал только в одном жанре - **эксцентрическая комедия. Однако несмотря ни на что является основателем американской школы кинокомедии.**



Мак Сеннет (Mack Sennett)

родился в семье кузнеца. Никакого специального образования не получил. Перепробовав много профессий, он становится актёром опереты на характерные роли, а затем в 1907—1908 гг. случайно попадает в кино. Познакомившись с Гриффитом в 1909 г., он под его руководством сначала снимается, а затем начинает режиссёрскую практику. Природный юмор, немного тяжеловесный и грубоватый, помог ему поставить в «Байографе» несколько неплохих комедий. Учитывая неприязнительность вкусов широких кругов американских зрителей, Мак Сеннет опирался в своих фильмах на практику мюзик-холла и бурлеска. Используя опыт европейских мастеров комедийного жанра и цирковую клоунаду, он создает своеобразный гибрид, который и получает название так называемых «кистоунских комедий»





После этого образ Бродяги стал обретать лирические и трагические черты, он стал одним из самых тиражируемых образов в массовой культуре XX века. Сквозь смех над «маленьким человеком» в фильмах-комедиях проступили нотки сострадания, сочувствия к бедным и униженным в комедии стали огромной заслугой маленького Чарли. Его влияние на зрительские сердца невозможно преувеличить. Поколение за поколением в разных странах, поднимая глаза к экрану, хохотали, обмирали, обливались слезами, восхищались, сопереживали маленькому, смешному, нелепому, беззащитному человечку с печальными глазами. И впитывали при этом любовь и нежность ко всему человечеству. В чаплинских фильмах слились воедино высочайшее мастерство и величайший гуманизм.



Его герои — солдаты, безработные, бродяги, официанты, золотоискатели, рабочие, но главное в его персонажах — то, что эти герои по сути неудачники, не приспособленные к враждебным условиям жизни. Борьба чаплинского негероического героя направлена на выживание, чтобы была крыша над головой и кусок пищи. А враги незадачливо бедняка — полицейские, фабриканты, мастера, начальники, бездушные лакеи, приказчики, хозяева, громилы, спекулянты, офицеры. И в этой борьбе Чарли всегда проигрывает — его подстерегают тюрьма, несчастья, разлука с любимой и голод. Симпатии Чаплина, как традиционного шута, на стороне обездоленных, и это делает его искусство народным, любимым, привлекательным для многих миллионов. Сочувствие несчастным, порой ироничное, — лейтмотив чаплинских кинолент. В этом тоже феномен вечного успеха его картин.



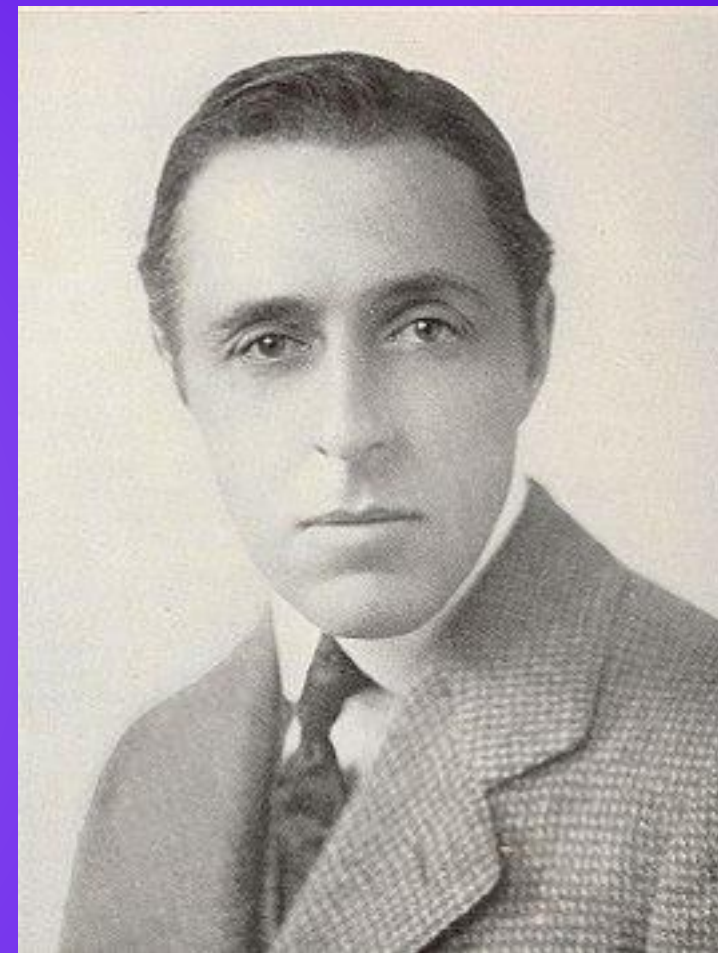
После этого образ Бродяги стал обретать лирические и трагические черты, он стал одним из самых тиражируемых образов в массовой культуре XX века. Сквозь смех над «маленьким человеком» в фильмах-комедиях проступили нотки сострадания, сочувствия к бедным и униженным в комедии стали огромной заслугой маленького Чарли. Его влияние на зрительские сердца невозможно преувеличить. Поколение за поколением в разных странах, поднимая глаза к экрану, хохотали, обмирали, обливались слезами, восхищались, сопереживали маленькому, смешному, нелепому, беззащитному человечку с печальными глазами. И впитывали при этом любовь и нежность ко всему человечеству. В чаплинских фильмах слились воедино высочайшее мастерство и величайший гуманизм.



Сломанные побеги (Broken blossoms) 1919

И так же, как не знает капитан, приведет ли он корабль в порт, не знал Гриффит — не провал ли вновь, и какой провал: провал «Нетерпимости» или «Багряных дней». Гиш рассказывает, что уже в конце картины монтажер Джимми Смит сказал ей: — Что творится с боссом? Не могу заставить его посмотреть фильм. Почему он не заканчивает его? Гиш спросила Гриффита, он ответил: — Не могу глядеть этот треклятый фильм, он меня угнетает. Кой черт я взялся за него? Публика побежит из театра, если мы убедим ее прийти туда. Дурак я, что сделал это. Он переломил себя, закончил монтаж. И понес готовый фильм к главному прокатчику — Адольфу Цукору. Тот посмотрел и завопил: — Приносите мне такую картину и хотите, чтобы я заплатил за нее? Лучше суньте руку в мой карман и обворуйте меня. Этот фильм для пустых залов: в нем все умирают.

Мудрый Адольф Цукор, бывший меховщик! Гриффит вернулся к Цукору через несколько дней и положил на стол чек в четверть миллиона: — Отдайте мне негатив и экземпляры. В банках имя Гриффита было еще весомым. Премьера состоялась 13 мая 1919 года в Нью-Йорке. Она закончилась не овацией — полной тишиной. Актеры бросились за кулисы поздравить режиссера и слышали непонятный шум и крики. Прибежавший за кулисы крупнейший театральный импресарио Морис Гест швырял в стены стулья, разбивая их, и орал во весь голос, что ничего подобного не видел ни он, ни Бродвей. — За место в театре нужно брать не три доллара, а триста! Отзывы прессы были в высшей степени лестными. Сборы, конечно, не такими, как на «Рождении нации», но был и коммерческий успех. Адольф Цукор прогадал.



Гриффит, Дэвид Уорк
1875 – 1948 США

американский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, с творчества которого часто отсчитывают историю кино как особого вида искусства.











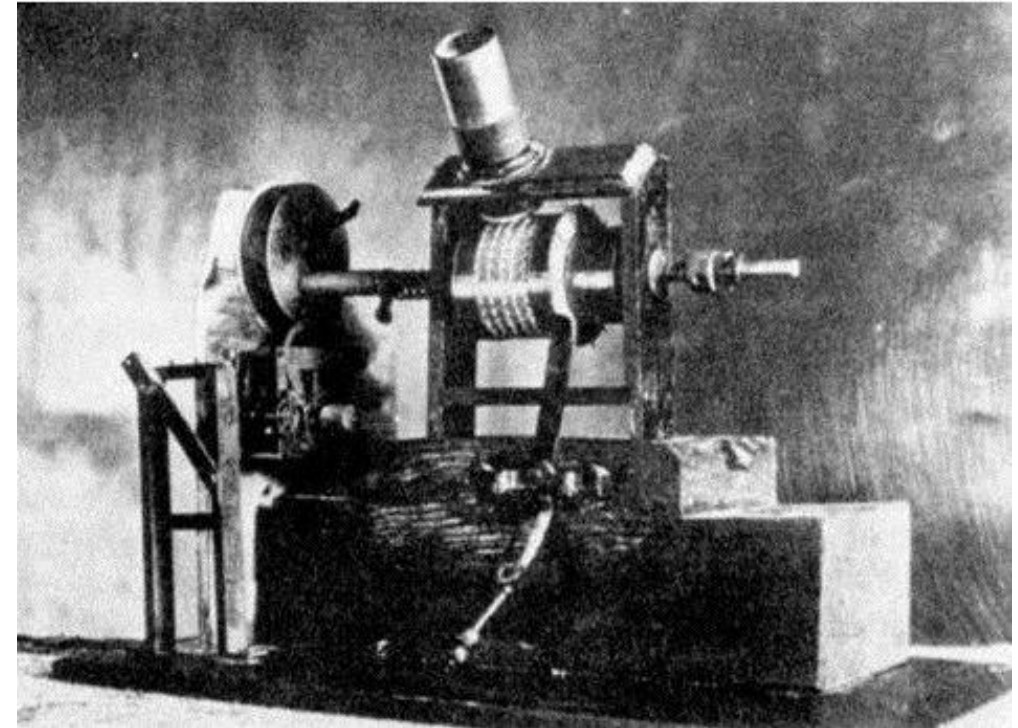
Звуковой кинематограф

- ▶ **Фонограф** (от греч. φωνή «звук» + γράφω «писать») — первый прибор для записи и воспроизведения звука. Изобретён Томасом Эдисоном, представлен 29 ноября 1877 года. Звук записывается на носителе в форме дорожки, глубина которой пропорциональна громкости звука. Звуковая дорожка фонографа размещается по цилиндрической спирали на сменном вращающемся барабане. При воспроизведении игла,двигающаяся по канавке, передаёт колебания на упругую мембрану, которая излучает звук. Изобретение стало поразительным событием того времени; дальнейшим развитием фонографа стали граммофон и патефон.



Звуковой кинематограф

- ▶ **Кинетофонограф** (от греч. κίνημα, род. п. κινήματος — движение, греч. φωνή — звук и γράφω — писать, рисовать) — аппарат синхронизирующий кинематографическое изображение со звуком. Изобретателем считается Томас Элва Эдисон, но ему не удалось достичь синхронности звука и изображения, впоследствии же Уильям Диксон, соавтор Эдисона, утверждает
- ▶ История создания кинетофонографа уходит своими корнями и к созданию в 1888 году первого съемочного аппарата, кинетографа. Его собрал Уильям Диксон по чертежам Эдисона и впервые применил его в 1889, в этом же году Диксон соединяет его с фонографом, что дало аппарату возможность записывать звук и движение одновременно. Новое устройство и получило название кинетофонографа. С его помощью Уильям Диксон снял первый звуковой видеофрагмент, на котором он кланяется и произносит: «Здравствуйте, мистер Эдисон. Я счастлив видеть вас. Надеюсь, вы довольны этим кинетофонографом». Также есть видео, где танцует пара, а Диксон играет на скрипке.
да что ему это удалось в 1889 году..



Звуковой кинематограф

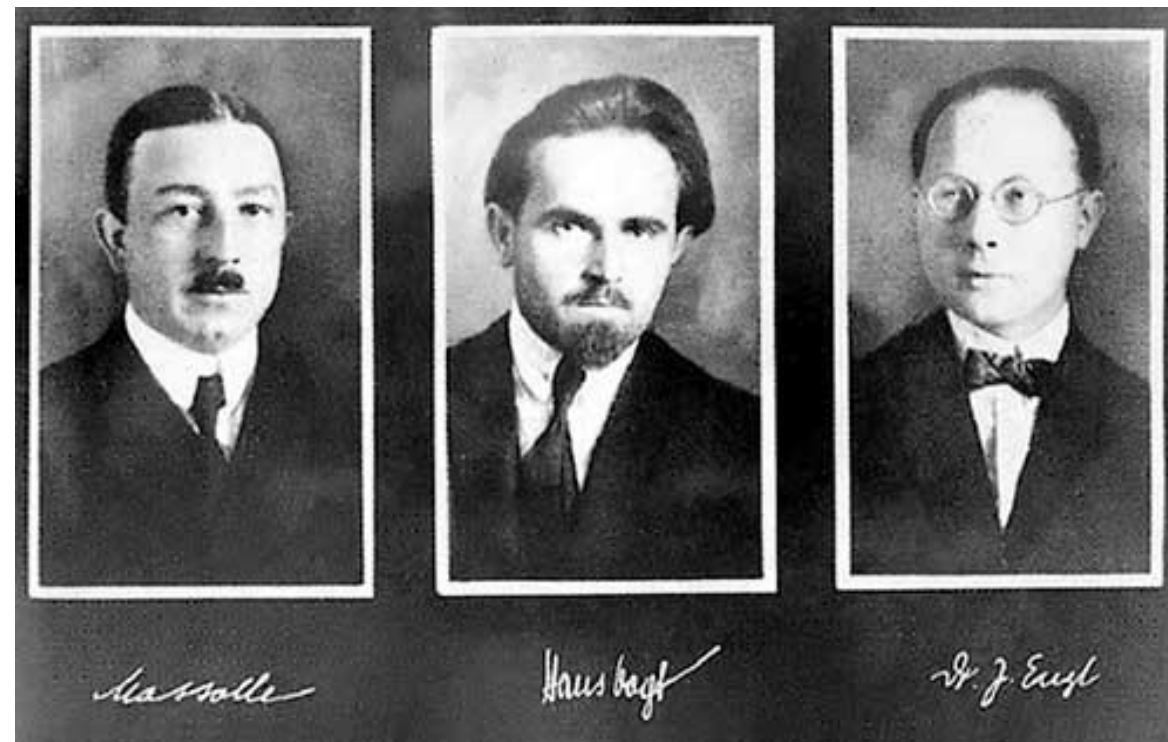
- ▶ Экспериментальный звуковой фильм Диксона (1895)— первый фильм со звуком, который дошёл до наших дней. Картина была снята Уильямом Диксоном, франко-шотландским изобретателем, которому приписывают изобретение кинокамеры при совместной работе с Томасом Эдиссоном. В кадре можно видеть, как человек играет на скрипке, а двое других танцуют.

Звуковой кинематограф

- ▶ В ранний период кинематографа звуковое кино пытались создать во множестве стран, но столкнулись с двумя основными проблемами: трудность в синхронизации изображения и звука и недостаточная громкость последнего. Первая проблема была решена путём записи и 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 серьёзный недостаток.

Звуковой кинематограф

- ▶ **Триэргон** (нем. Tri-Ergon) — первая система звукового кинематографа с записью звука оптическим методом на киноплёнку, запатентованная в 1919 году тремя немецкими изобретателями Йозефом Энгелем, Хансом Фохтом и Йозефом Массолем[1].
- ▶ Название составлено из двух греческих слов и буквально означает «Работа трёх». Технология обеспечивает точную синхронизацию звуча с изображением, не зависящую от настроек кинопроектора, за счёт использования общего носителя. Первая демонстрация состоялась во время премьеры фильма «Поджигатель» (нем. Der Brandstifter) 17 сентября 1922 года в Германии[2][3][4]. Из-за технических особенностей стандарт не получил коммерческого распространения, но стал основой для разработки большинства аналогичных систем во всём мире.



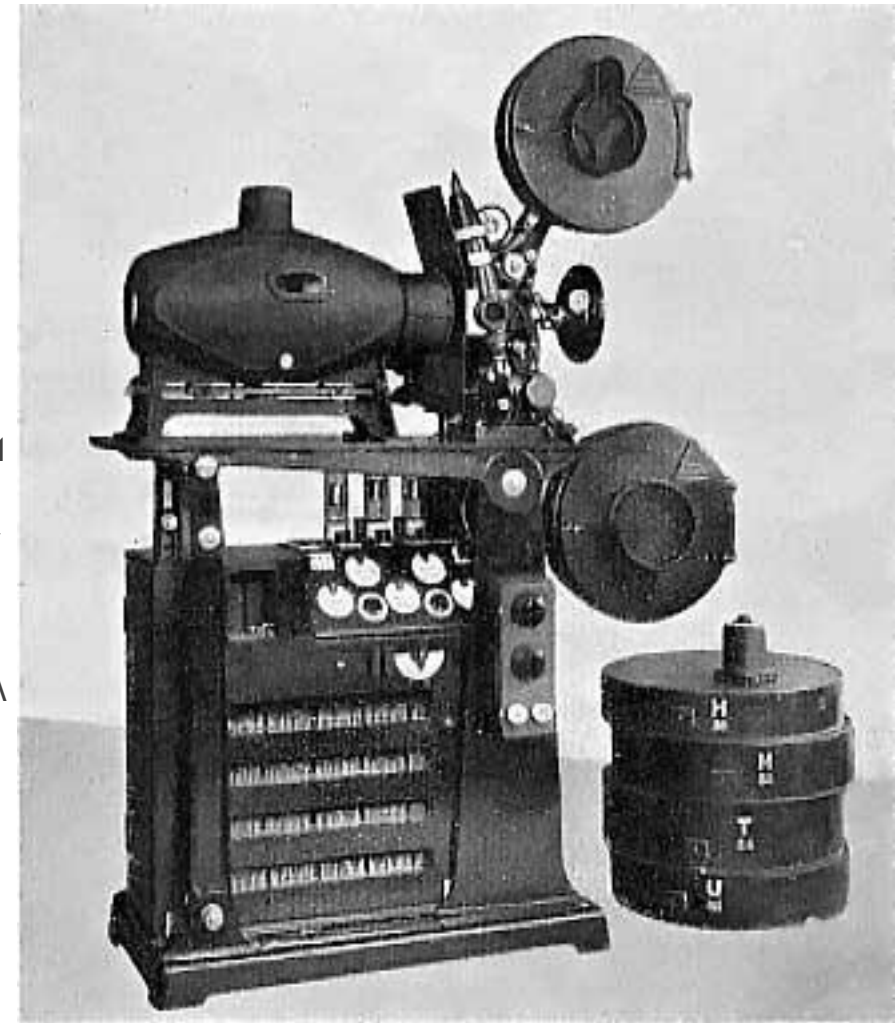
Joseph Benedict Engl, 6/8 1893 - 8/4 1942

Joseph Massolle, 24/3 1889 - 2/4 1957

Hans Vogt, 25/9 1890 - 4/12 1979

Звуковой кинематограф

- ▶ В результате патент на ту систему звукового кинематографа, которая впоследствии совершила звуковую революцию, был получен в 1919 году, но кинокомпания 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 звуковой фильм "Der Brandstifter". В 1926 году в США братья Уорнеры закупили звукозаписывающее оборудование и выпустили несколько тестовых короткометражных фильмов, которые, по словам историков, имели феноменальный успех. Именно после этого братья дали "добро" на создание "Певца джаза".



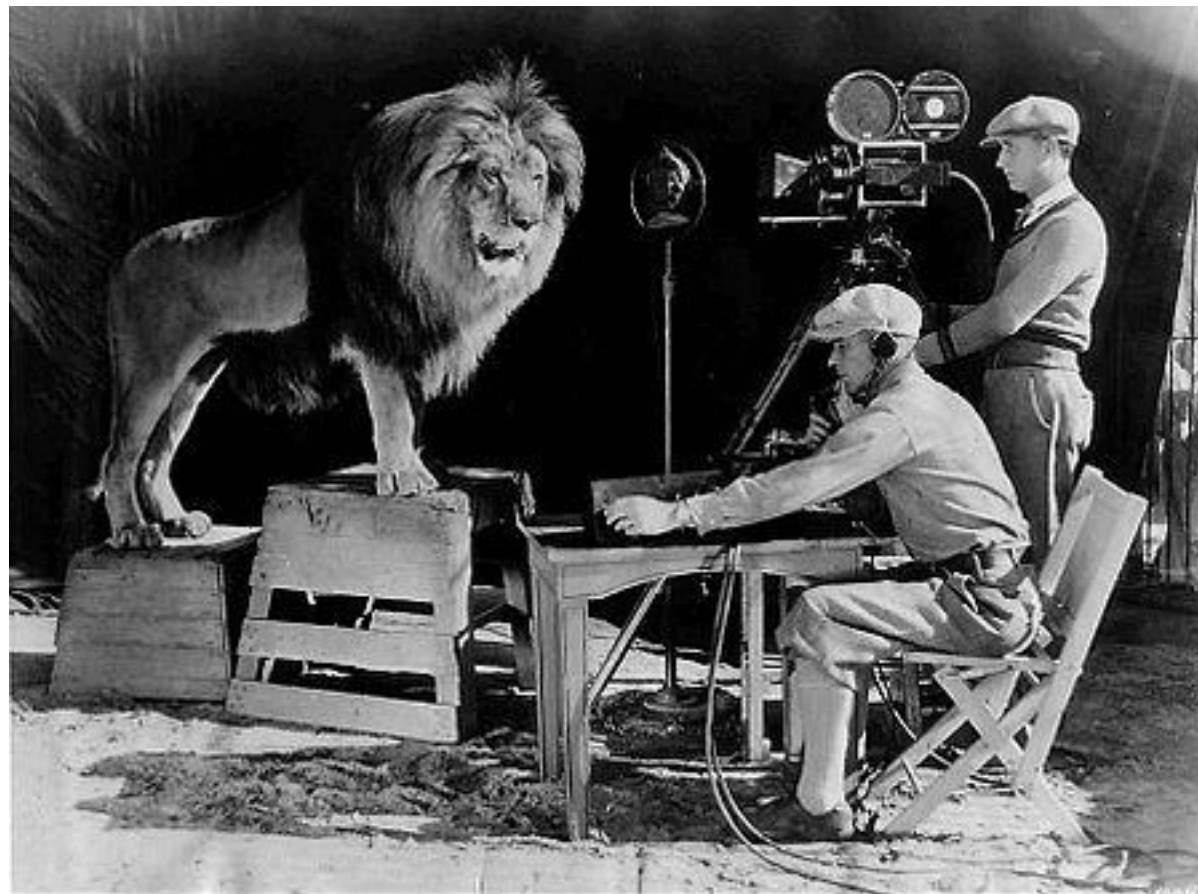
Звуковой кинематограф

- ▶ Началась эра звукового кино - состоялась премьера первого звукового фильма - «**Певец джаза**» 6 октября 1927 года в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового фильма, выпущенного компанией «Уорнер Бразерс» - «**Певец джаза**» («Jazz Singer»), режиссер Алан Кросланд).
- ▶ Сюжет основан на пьесе Самсона Рафаэльсона. Юный Яша Рабинович, пренебрегая устоями своего благочестивого иудейского семейства, распевает популярные песенки в пивной. Когда отец наказывает его за это, Яша сбегает из дома. Через несколько лет он, называя теперь себя Джеком Робинсом, становится признанным певцом джаза. Он пытается построить карьеру эстрадного артиста, но его профессиональные стремления противоречат требованиям его дома и наследия.
- ▶ Это был первый фильм в истории, включающий в себя синхронизированный голос человека. При первом показе публика аплодировала стоя.



Звуковой кинематограф

- ▶ Звуковая синхронная съёмка рычащего льва для заставки кинокомпании MGM. 1928 год



Звуковой кинематограф

- ▶ В советской России разрабатывались две системы оптической записи звука. Работа системы Шорина была продемонстрирована в 1929 году, а системы "Тагелефон" в 1931 году в кинофильме "Путевка в жизнь". Прежде звук использовался лишь в документальном и экспериментальном короткометражном кино.

