

НОЙ
ЧАРНИ
ДЖЕЙМС
ЧАРНИ

**ВСЁ
О КИНО
ЗА 12
ЧАСОВ**

**КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ
КИНЕМА-
ТОГРАФА**

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва

НОЙ
ЧАРНИ
ДЖЕЙМС
ЧАРНИ

**ВСЁ
О КИНО
ЗА 12
ЧАСОВ**

**КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ
КИНЕМА-
ТОГРАФА**

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва

УДК 791(091)
ББК 85.373(0)
Ч-21

Noah Charney and James Charney

THE 12-HOUR FILM EXPERT

Translated from the English Language edition of *The 12-Hour Film Expert*, ('the work'), by Noah Charney and James Charney and originally published by Rowman & Littlefield Publishers, an imprint of Bloomsbury Publishing, Inc., New York, NY, USA.

Copyright

© 2024 by the author(s).

Translated into and published in the Russian language by arrangement with Bloomsbury Publishing, Inc. All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying, reprinting, or on any information storage or retrieval system, without permission in writing from Bloomsbury Publishing, Inc.

© Ronald Grant / Mary Evans / DIOMEDIA;
© DR, New Line Productions, Columbia Pictures /
Photos 12 Cinema / DIOMEDIA;
© Photo12 / Photos 12 Cinema / DIOMEDIA;
© MGM, Produzioni De Sica / 7e Art / / Photos 12 Cinema /
DIOMEDIA

Чарни, Ной.

Ч-21 Всё о кино за 12 часов : краткая история кинематографа / Ной Чарни, Джеймс Чарни ; [перевод с английского И. Голубоцкой]. — Москва : Эксмо, 2025. — 368 с.

Вы держите в руках краткое и простое руководство к более глубокому пониманию фильмов. Здесь собрано все, что нужно знать о том, как развивалась индустрия со времен немого кино и до современных международных экспериментов артхауса. Эта книга станет пропуском в увлекательный мир киноискусства, а может быть — и вашим универсальным источником знаний по истории и теории кинематографа. Берите попкорн и усаживайтесь поудобнее!

УДК 791(091)
ББК 85.373(0)

ISBN 978-5-04-204184-6

© Голубоцкая И., перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Нашим первым леди, Диане и Уришке

Содержание

	Благодарности	9
	Вступление	11
Глава 1	Изобретение кино <i>«Путешествие на Луну» и «Большое ограбление поезда»</i>	16
Глава 2	Золотой век немого кино <i>«Золотая лихорадка» и «Восход солнца»</i>	32
Глава 3	Классический Голливуд <i>«Касабланка» и «Гражданин Кейн»</i>	61
Глава 4	Вестерн <i>«Дилижанс», «Искатели» и «Красная река»</i>	98
Глава 5	Фильм-нуар <i>«Двойная страховка», «Из прошлого», «Печать зла» и «Китайский квартал»</i>	125
Глава 6	Комедия <i>«Воспитание Крошки», «Аэроплан» и «Когда Гарри встретил Салли»</i>	158
Глава 7	Мюзикл <i>«Цилиндр», «Поющие под дождем» и «Мулен Руж»</i>	181
Глава 8	Триллер <i>«Плата за страх», «Птицы» и «Ограбление по-итальянски»</i>	219

Глава 9	Ужасы	241
	<i>«Люди-кошки», «Хэллоуин» и «Бабадук»</i>	
Глава 10	Боевик	276
	<i>«Идентификация Борна», «Никто» и «Беги, Лола, беги»</i>	
Глава 11	Научная фантастика, фэнтези и фильмы о супергероях	297
	<i>«Люди Икс», «Звездные войны», «Властелин колец» и «Гарри Поттер и философский камень»</i>	
Глава 12	Международный артхаус	322
	<i>«Похитители велосипедов», «Семь самураев» и «Ностальгия»</i>	
	Плейлист фильмов	351
	Профессии в кино и за кадром	358
	Рекомендовано к прочтению	361
	Примечания	362
	Об авторах	364

Благодарности

Посмотрите титры любого фильма, и вы увидите, казалось бы, бесконечный список имен, сотни людей, которые принимали участие в его создании. Кроме актеров, есть и светотехники, и монтажники, и помощники режиссера, каскадеры и команды спецэффектов, вплоть до бухгалтеров и обслуживающего персонала. Так же обстоит дело и с работой крупных издательств, поэтому мы хотели бы поблагодарить команду Rowman & Littlefield за поддержку и энтузиазм, начиная с Чарльза Хэрмона, Кристен Карниски и Дени Ремсберга.

Наши семьи бесконечно поддерживают нас. Спасибо вам, Диана, Элеонора, Изабелла, и особая благодарность Уршке за то, что оформила эту книгу и сделала этот проект по-настоящему семейным.

Ной

Я благодарен своему отцу Джеймсу за то, что он привил мне любовь к кино и знания о нем. В те времена, когда еще не было потокового вещания и Интернета, Джеймс хранил драгоценную продукцию: сотни кассет VHS, содержавших каждая по три фильма, которые он кропотливо записывал с телевизора, старательно пропуская рекламу. У нас была коллекция, насчитывающая почти тысячу фильмов, и мы проходились по этому списку, беря из него всю классику. Для ребенка это был отличный способ понять, что старые черно-белые фильмы могут быть не менее (а иногда и более) замечательными, чем приятные глазу цветные, динамично смонтированные, насыщенные действием, которые так часто встречаются сегодня.

Джеймс

Я благодарен Ною по многим причинам. Он автор множества книг, которыми может гордиться отец. И он очень хороший сын. Когда я заканчивал писать свою первую книгу, которая, как я тогда думал, должна была стать моей единственной книгой, я почувствовал себя немного растерянным. Этот проект не давал мне скучать во время эпидемии COVID-19. Мне нравилось писать. Мне даже понравилось редактирование, которое большинство людей считают утомительным. Внезапно я задумался о том, что мне больше нечего делать. Я спросил Ноя, случалось ли ему испытывать подобную реакцию, когда он подходил к концу писательского проекта. Он рассказал мне, что избегал этого, всегда имея наготове другой проект, а иногда даже приступая к нему до того, как заканчивал тот, над которым работал. А потом он сказал: «Почему бы нам не написать книгу вместе?!» Мне показалось, что это замечательная идея, особенно когда он придумал тему... кино! Я считаю это предложение удивительно чутким поступком. Спасибо, Ной, за возможность сделать этот проект вместе. Ты прекрасный учитель (я узнал много нового о писательстве и издательском деле) и замечательный соавтор, и с тобой было весело.

Вступление

Как и все мы, вы наверняка смотрите много фильмов. Но большинство из нас делает это исключительно для развлечения. Это прекрасно — развлечения помогают нам развеяться, расслабиться и отдохнуть от реальности. Можно сказать много хороших слов об удовольствии просто лежать на диване с попкорном в руке.

Но существует целый мир людей, которые хотели бы продвинуть свой опыт просмотра фильмов на шаг дальше, на шаг глубже. Если это про вас (а тот факт, что вы читаете эту книгу, заставляет нас думать, что так оно и есть), то эта книга — краткое и простое руководство к более глубокому пониманию фильмов.

«Все о кино за 12 часов: краткая история кинематографа» состоит из двенадцати глав, разделенных по периодам истории кино и жанрам. Освоение материала займет около двенадцати часов, но, если вы закончите раньше, не стесняйтесь добавить немного экранного времени (или просто вычеркните цифру «12» на обложке книги и вставьте нужное количество часов). Наша цель — предложить вам все, что нужно знать для того, чтобы происходящее на экране могло больше увлечь вас, и для углубления вашего понимания того, как снимаются фильмы и как смотреть их более вдумчивым образом.

Глава 1 начинается с изобретения кино: открытия способа заставить картинки двигаться, а затем с их помощью рассказать историю. Это подводит нас к главе 2, посвященной эпохе немого кино, когда методы съемки и повествования становились все более изощренными, а кино превращалось из просто новинки в популярное развлечение. В главе 3 исследуется развитие студийной систе-

мы в Голливуде и то, как эта система эволюционировала, чтобы производить одни из лучших фильмов из когда-либо созданных. В каждой из следующих глав представлен определенный жанр фильма.

Вестерны, гангстерские фильмы, комедии, триллеры, ужасы, мюзиклы, экшны, фэнтези — все это жанры с типичными чертами, которые зрители могут ожидать от фильма к фильму. Жанр — это механизм брендинга, краткий способ сказать зрителю, чего примерно ожидать. В те дни, когда походы в кино были еженедельной традицией, фильмы были предсказуемы: достаточно разнообразные, чтобы быть интересными, но не слишком разные.

В вестерне, например, зрители знают эпоху, в которую происходит действие, как будут выглядеть костюмы, будут ли верховая езда и перестрелки, а также понимают общий характер сюжета. Жанр устанавливает связь с аудиторией: предсказуемые ситуации и персонажи, смысловая концентрация вокруг основных действующих лиц, тем, сюжетных ходов и образов. Эти повторы приносят зрителям удовольствие, радуя их из недели в неделю. Почему бы не создать систему, в которой каждый фильм будет уникален и непредсказуем? Что ж, для этого, безусловно, есть место, хотя некоторые из величайших фильмов не подходят ни под одну категорию. Но многие великие фильмы — это отшлифованные и улучшенные версии одного из жанров, а успех в рамках жанра иногда приводит к появлению нового. «Крестный отец» (1972) является хорошим тому примером. Это гангстерская картина, но она взяла суть этого жанра и возвысила его сложными персонажами, семейным конфликтом, неожиданным сюжетом, атмосферой и превосходной актерской игрой. Выйдя за рамки жанра, она зарядила его энергией для нового поколения.

Мы расскажем вам об истории каждого жанра, который мы рассмотрим, и о ключевых фигурах и фильмах,

относящихся к нему. Эта книга не претендует на энциклопедичность, поэтому есть темы, которые мы не охватываем (военный фильм, документальное кино, анимация, костюмированная драма, и это лишь некоторые из них), — задача состоит в том, чтобы обеспечить увлекательную и доступную точку входа. Мы надеемся, что это вызовет ваш интерес и приведет к просмотру многих других фильмов помимо тех, что анализируются здесь, а также к прочтению других замечательных книг о кино. Но мы выбрали жанры и элементы фильма, которые кажутся наиболее универсальными и наиболее важными для понимания кино: его истории и того, «как смотреть», ведь это и есть наша цель. Что есть в каждом фильме, что делает его хорошим примером определенного жанра? Что в ключевых фильмах было сделано по-другому, на что стоит обратить внимание? Как авторам удалось расширить границы и создать новые прецеденты?

Результатом прочтения книги и просмотра стольких фильмов, на которые даны ссылки, (а мы рекомендуем вам смотреть в процессе чтения картины, которые мы обсуждаем), станет «курс» по изучению кино в экспресс-формате. Мы проведем вас через подборку лучших фильмов каждого жанра и укажем вам на случайные шедевры. Ключевые фильмы, отмеченные в начале каждой главы, являются лучшими в своей нише и находятся там в первую очередь потому, что они представляют собой яркие образцы жанра, наиболее важные для просмотра.

«Плейлист фильмов» в конце книги содержит список дополнительных рекомендуемых к просмотру фильмов, включающих различные жанры и режиссеров. Здесь собраны хорошие фильмы, которые точно стоит посмотреть, но они не обсуждаются в книге, так как в каждой главе мы сосредотачиваемся на ключевых картинах, лучше всего передающих суть каждого жанра. Вы познако-

митесь с ними более подробно. Вы можете использовать их чтобы улучшить свое понимание многих других сходных кинолент в этом плейлисте, а также тех, которые вам предстоит посмотреть в будущем.

Итак, прочитайте эту книгу, и она станет единственной, которая вам понадобится, чтобы начать изучать кино. Она может стать пропуском к тому, чтобы читать и смотреть больше, или вашим универсальным источником для достижения уровня прочных знаний за короткий промежуток времени.

Надеемся, что чтение о фильмах вдохновит вас на просмотр многих из них.

Конечно, лучший способ посмотреть любой фильм — в кинотеатре со зрителями. Вас мало что отвлекает, темнота помогает сосредоточиться, большой экран притягивает, а реакция зрителей может усилить вашу собственную. Смеяться в одиночку над комедией далеко не так приятно, как смеяться вместе с другими. Вздох удивления при просмотре триллера или слезы на глазах во время трогательного момента в драме — всегда лучше, когда все это разделяют с вами незнакомые люди в темноте кинозала. Во многих университетах и городских библиотеках регулярно проходят показы классических фильмов. Их показывают иногда в вашем местном кинотеатре. Если у вас есть возможность посмотреть любой из этих фильмов таким образом, хватайтесь за нее. Если нет — берите попкорн и уединяйтесь дома.

Внимание! Спойлеры!

Невозможно объяснить, почему фильм относится к тому или иному жанру, не выдав некоторые элементы сюжета: неожиданное развитие событий, неожиданное откровение об истории персонажа, появление в сюжете ново-