

АВСТРАЛИЙСКАЯ КИНЕМАТОГРАФИЯ – “TERRA INCOGNITA” НА КАРТЕ КИНОМИРА (ОТ «ЖИВЫХ КАРТИНОК» К ЗВУКОВОМУ КИНО)

О.О. Кириллова (Москва, Россия)

Австралийская кинематография претендует на первенство среди мировой киноиндустрии. Австралийцы стояли у её истоков и поэтому киноискусству Зеленого континента уже более 120 лет. За это время киноиндустрия Австралии испытала не один раз взлёты и падения и снова взлёты в различные периоды истории общества. Период оживших картинок, длившийся около 35 лет, обогатил своей кинопродукцией мировой кинематограф. В этот период появились множество востребованных жанров от хронологических событий до игровых фильмов различной направленности.

Ключевые слова: Австралийский кинематограф, «живые картинки», бущрейнджерский фильм, жанры австралийского кино, киноиндустрия Австралии начала XX века

AUSTRALIAN CINEMATOGRAPHY IS “TERRA INCOGNITA” ON THE MOVIE MAP (FROM “LIVING PICTURES” TO SOUND CINEMA)

O. Kirillova (Moscow, Russia)

Australian cinematography claims to be the world's leading film industry. The Australians were at its origins and therefore the cinematography of the Green Continent has been more than 120 years old. During this time, the film industry in Australia has experienced more than once ups and downs and ups again in various periods of the history of the society. The stage of the animated pictures, which lasted about 35 years, enriched the world of cinema with its film production. This period is characterised by many popular genres from chronological events to feature films of different orientations.

Keywords: Australian cinematography, “live pictures”, bushranger film, genres of Australian cinema, Australian film industry of the early twentieth century

Мировая киноиндустрия долгое время не уделяла внимания австралийской кинематографии. Чем вызвана эта индифферентность? в первую очередь сказалась географическая удаленность австралийского континента. Во-вторых, скромный объём выпускаемой кинопродукции. И в-третьих, более важным моментом явилось «полное и весьма длительное отсутствие интереса к изучению истории кино и даже к факту его существования в самом регионе» [Звегинцева, 2010:3].

Если учесть, что австралийцы были одними из первых, кто стояли у истоков кинематографа, и тот факт, что «история кино пятого континента насчитывает более ста лет» [Звегинцева, 2003:5], это обстоятельство обескураживает. И даже такой аргумент в защиту австралийской кинематографии, которая в настоящее время «ежегодно выпускает неординарные, заслуживающие внимания эрудированной аудитории фильмы [Звегинцева, 2004:7], не может реабилитировать киношколы Австралии и они остаются «в некотором роде “terra incognita” на карте киномира» [Звегинцева, 2003:6]. Поэтому отдельно стоит изучать экранизации в австралийском кинематографе. Как пишет К.Ю. Игнатов «...и если первые экранизации сводились к иллюстрациям, движущимся картинкам, навеянными сюжетами известных произведений, то уже в первые десятилетия XX в. экранизация обретает глубину истолкования литературы и независимость» [Игнатов, 2008:58].

Итак, первой датой, которую торжественно отмечали в Австралии в 1896 году, стало появление «живых картинок», снятых французским оператором Мариусом Сестье на Зеленом континенте. Минутная лента отражала катающегося на роликах перед камерой мужчину с сигарой в зубах, который явно позировал оператору. В этом же году появилась и 6-минутная лента Мариуса Сестье о знаменитых и до сих пор крайне популярных в Австралии бегах на кубок Мельбурна. Это были хроникальные сюжеты о жизни австралийского общества. Австралийцы восторженно приняли это «кино». Эти «живые картинки» отображали реальные факты жизни австралийцев, экзотические сюжеты Зеленого континента.

Второй важной датой в истории Австралии и следующей вехой в кинематографии стал 1900 год. Год, когда появилась первая игровая лента. На экраны вышел короткометражный фильм “Soldiers of the Cross” (режиссер Джозеф Перри) длительностью 20 минут. Есть несколько переводов названия этого фильма: «Солдаты Креста», «Крестоносцы», «Ранние христианские мученики». Последний перевод точнее остальных передает суть фильма, т.к. отражает библейские тексты. Демонстрация этого фильма обычно сопровождалась церковной музыкой и происходила на религиозных собраниях. Несмотря на то,

что фильм представлял собой скорее театрализованное представление, т.к. снимался на фоне декораций, да и жесты актеров были утрированы и наиграны, зрители начала XX столетия не замечали этих изъянов и радовались факту оживших библейских сюжетов.

«Австралийцы, впрочем, претендуют на первенство и в категории полнометражного кино» [Звегинцева, 2004:14], которое представлено жанром «бушрейнджерских» фильмов (буш – редколесье, в котором скрываются беглые каторжники, промышленные грабежом. *Прим. авт.*). В 1906 году режиссеры братья Тед и Невил Тейты выпустили на экраны Австралии фильм «История банды Келли» (The Story of the Kelly Gang), который длился около часа. «Главные герои – бушрейнджеры не были ни изгоями, ни отбросами, ни, собственно, преступниками в глазах публики. Вернее, всё это было, но страдали от бушрейнджеров преимущественно те, кто был богат» [6]. Характеризуя их уместно применить термин, введенный британским историком Эриком Хобсбаумом «социальный бандитизм» – то есть, зачаточная форма социального протеста, которая поддерживается пауперизированными (нищими) слоями общества. Другими словами – робингудство. Кинолента «История банды Келли» представила на экране балладу о народном герое, «авантюристе и разбойнике, этаком австралийском варианте Робин Гуда – защитнике слабых и судье для тиранов» [Звегинцева, 2004:20]. Австралийцам нужен был национальный герой, поэтому они возвели обычного разбойника в ранг великомученика и освободителя. Он представлен как благородный борец в самодельных доспехах и шлеме с прорезями для глаз, сделанном из ведра, который жертвует собой ради справедливости и добра.

Существует определенное клише в бушрейнджерском жанре. Европейцы и американцы рассматривают его как «австралийский вестерн». Но австралийские фильмы про местных героических бандитов представляют собой очень яркое отличие от заокеанских. История главных героев в фильме о Неде Келле развивается рядом с их близкими. Они курсируют вокруг ферм или жилищ своих родственников или возлюбленных, которые могут принимать самое непосредственное участие в событиях – собирают бушрейнджеров в дорогу перед их выездом в буш, предупреждают о полицейских облавах и засадах и даже держат под дулом пистолета служителей закона, чтобы преступники могли скрыться в буше. Так или иначе, деятельность бушрейнджеров порождает страдание, сочувствие, сопереживание, страсть и жалость у зрителя: они удалы, отчаянно смелы и даже безрассудны, что вызывает восхищение. Но в конце, само собой разумеется, их преступная деятельность пресекается. Братья Тейты поистине создали шедевр своего времени, представив народу образ ловкого, неустранимого искателя приключений. Его образ обладал огромной притягательной силой для людей, которые сами вели жизнь, полную лишений.

В 1912 году полиция Южного Нового Уэльса запретила к показу «бушрейнджерское кино». Определённо «звучали опасения сравнимые с современными о том, что насилие в кино порождает насилие в жизни» [6]. Какой пример подаётся подрастающему поколению, который насмотрится о деяниях не такой уж и седой ещё старины и сам отправится в буш творить беды всем прочим. В общем, так бушрейнджерское кино практически убили в зените популярности.

На смену фильмам о разбойниках приходят фильмы, воспевающие женские образы, которым уделялось заметное место. В отличие от американских или европейских героинь женщины Австралии представляли собой «типичный продукт суровой действительности первопроходческого быта» [Звегинцева, 2004:21]. Это были гордые и независимые дочери фермеров. Их характеры выковывались суровой природой буша. Им приходилось преодолевать огромные лишения и трудности. Другими словами, они были достойными подругами суровых мужчин. В образе женщин австралийцы видели олицетворение национального характера и воспевали его, стараясь как можно быстрее забыть, что в прошлом они были воровками, убийцами, также сосланными на каторгу.

Появились такие ленты как «Как дочь скоттера» (The Squatter's Daughter) в 1910 г. режиссера Б. Бейли и «Сказка австралийского буша» (A Tale of the Australian Bush) в 1911 г. режиссера Г. Мэрвейла, где женские образы представлены ярко, свободолюбиво и порой демонстрируют стойкость и мужество, которым могут позавидовать мужчины.

Опираясь на историю Австралии, кинематографисты развивали все новые жанры. Появились приключенческие картины о мытарствах заключенных, о лихих и диких нравах первооселенцев. Период «золотой лихорадки» обогатил кинематографию континента такими фильмами как «Золотой запад» (The Golden West) 1911 г. режиссера Д. Уонга, «Нападение на золотой эскорт» (Attack on the Gold Escort) 1911 г. режиссера Г. Мэрвейла. Рой Роджерс Риггер дополнил эту коллекцию другими приключенческими лентами такими как «Сердце золотого запада» (Heart of the Golden West) и «Вёдра золотого запада» (Pails of the Golden West), появившиеся в следующем году. Но бестселлером среди приключенческих фильмов о «золотой лихорадке» стала лента «Девушка с золотого запада» (The Girl of the Golden West) 1915 г. режиссера Сесила Б. Де Милля. Фильм объединил в себе вестерн и мелодраму, что, собственно, и сделало его популярным на многие годы. Спустя 20 лет сам режиссер озвучил своё детище закадровым текстом, что и сделало фильм более понятным.

С лёгкой руки Сесила Б. Де Милля классические приключенческие картины уступили место жанру мелодрамы. Австралийская экзотика, воспеваемая во всех вышеупомянутых жанрах, искусно нанизывалась на стержень романтических ирландских историй и английских драм, заимствованных далеким континентом. Талантливый кинематографист того времени Реймонд Лонгфорд успешно проявил себя в этом романтическом жанре. За 1911 год он выпустил две мелодрамы «Роковая свадьба» (The Fatal Wedding) и «Романтическая история Маргарет Кетчпол» (The Romantic Story of Margaret Catchpole).

Успех Лонгфорду принесли его нестандартные идеи создать сюжет, приближенный к реальности, а это значит, что его произведения были менее сладкими и сентиментальными. Искусственные отношения героев он вернул европейскому кинематографу.

К слову сказать, всё это разнообразие жанров, вплетенное в канву экзотической флоры и фауны принесли кинематографу Австралии небывалый доход. Только за период 1906–1914 гг. были сняты 90 фильмов! А с 1900 по 1910 гг. – 150 фильмов! Количество для начала века и для начала киноиндустрии потрясающее. Режиссеры нашли свою «золотую жилу», которую эксплуатировали вплоть до 1914 года. Это был расцвет австралийского кино. Далее начались падения объёмов кинопродукции вплоть до начала этапа звукового кино (30-е годы XX столетия).

Есть различные объяснения последующего упадка киноиндустрии. «Некоторые историки указывают на падение числа аудитории и отсутствие интереса к австралийскому кино» [5]. Другие ссылаются на решение Австралии участвовать в первой Мировой войне. Третьи говорят о проникновении монополий США и Европы на кинорынки Зеленого континента. Однако, главная причина лежит в официальном запрете фильмов о бунтарях и бушрейнджерах в 1912 году.

Список литературы

- [1] *Звегинцева И.А.* Тайны зеленого континента, или как покорить мир кино. – М.: НИИ киноискусства, 2010. – 192 с.
- [2] *Звегинцева И.А.* “Terra incognita”: кино Австралии и Новой Зеландии. – М.: Материк, 2004. – 224 с.
- [3] *Звегинцева И.А.* Дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.03 Звегинцева, Ирина Анатольевна // Особенности формирования австралийской и новозеландской кинематографий: исторический опыт и современность: Дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.03 – М., 2003. – 320 с. РГБ ОД, 71:04–17/7.
- [4] *Игнатов К.Ю.* От текста романа к кинотексту: проблема сохранения авторского стиля. // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2008. №2. – С. 57–74.
- [5] URL: <https://australia-films.livejournal.com/50767.html>
- [6] URL: <https://linyok.livejournal.com/44185.html>