

Фильм-нуар (Голливуд 1940-е -1950-е)

Термин «чёрный фильм» или «фильм-нуар»

1904 Барлетта, Италия
– 1988 Париж, Франция

Впервые употребил в 1946 году французский критик Нино Франк для обозначения стиля, получившего популярность в американском кино в середине 1940-х годов. Для него характерны **криминальный сюжет, мрачная атмосфера циничного фатализма и пессимизма, стирание грани между героем и антигероем, относительная реалистичность действия и тёмное освещение сцен, как правило ночных.** Женщины обычно выступают как лживые персонажи, которым нельзя доверять; с другой стороны, именно они мотивируют главных героев мужского пола.

Основные черты «Фильм-нуар»

- Сюжетную линию «чёрных фильмов» отличает запутанность. Фабула фильма-нуар «липкая, как кошмар или речь пьяницы». Эта сюжетная неопределённость порождает у зрителя смутную тревогу:
- Частный детектив соглашается выполнить очень неопределенную миссию: найти женщину, остановить шантаж, удалить кого-либо, и тут же трупы устилают его путь. За ним следят, его оглушают, его арестовывают. Стоит ему спросить о чем-то, как он оказывается связанный, окровавленный, в подвале. Люди, едва различимые в темноте, стреляют и убегают.

Основные элементы стиля «нуар»

Часть 1:

- Большинство сцен — ночные или намеренно затемнены; дневные сцены высоко контрастны.
- В кадре преобладают вертикальные и косые линии, свет падает через жалюзи наподобие тюремной решётки. Лица героев часто отражаются в зеркалах либо показаны через дымчатое стекло.
- Освещение не выделяет актёра среди обстановки, часто он вообще помещается в тень, что подчеркивает растворение персонажей в среде, в общей мрачной атмосфере.
- В традиции немецкого экспрессионизма изобилуют искажённые ракурсы: камера часто запечатлевает героев либо место действия широкоугольным объективом, с непривычно высокой либо низкой точки съёмки, **«под голландским углом»**.

Голландский угол (*Dutch angle*, также немецкий угол)

- термин для обозначения специфического приёма фотографии или кино. Этот приём часто используется для того, чтобы показать душевные волнения или напряжённое состояние героя. Голландский угол получается, когда камера смотрит на героя снизу вверх, при этом горизонт должен быть завален набок. Большинство кадров, снятых с голландского угла, статичные. В движении камера может вращаться, идти вслед за актёром или двигаться по диагональной линии, заданной режиссёром или оператором. Кадры с «голландским углом» обычно монтируются так, чтобы наклон по горизонтали чередовался. Например, сначала наклон влево, потом — вправо и т. д.
- Такой ракурс часто использовался в фильмах немецкого экспрессионизма для выражения безумия, беспокойства, необычности и дезориентации. Считается, что отсюда произошло название приёма. Ветераны немецкого экспрессионизма, перебравшиеся в Голливуд, широко использовали съёмку с острого угла в фильмах ужасов и фильм-нуар. Это один из наиболее распространённых стилистических приёмов нуаровой эстетики. К примеру, в **нуаре 1949 года «Третий человек»** широко использовались кадры, снятые под голландским углом, чтобы подчеркнуть отчуждение главного героя перед всем тем, что его окружало в другой стране.

Dutch Head

Основные элементы стиля «нуар»

Часть 2:

- «Чёрному фильму» ближе по духу методичное, размеренное нагнетание напряжения от диалога к диалогу (т. н. Саспенс – suspense или жанр неизвестности), а не суэта, погони, потасовки (т. н. экшен - action).
- Естественная «среда обитания» не отягощённых моральными принципами героев — большой город-лабиринт в целом и его криминальная обочина в частности. Действие часто происходит в барах, мотелях, увеселительных заведениях, подпольных залах для азартных игр.
- Мотив воды: дождь, влажные поблёскивающие улицы, доки, причалы — частые детали в фильме-нуар.
- Сложная, запутанная хронология действия, создающая впечатление «потерянности во времени», дезориентации.

Отличие жанра suspense от жанра mystery

Жанр неизвестности отличается от жанра таинственности ключевым понятием - перспективой. Оба жанра имеют дело с кризисным событием, чтобы зацепить читателя и продолжить историю. Но подход повествования совершенно разный. В жанре саспенс всё раскрывается вначале, а в жанре мистери, сюжет раскрывается потихоньку и всегда антагонист скрывается до самого конца, а вот в саспенсе уже изначально известны и протагонист (от греч. «первый») и антагонист (от греч. «напротив», «противник»).

Эволюция жанра «Фильм нуар»

Появление картины Орсона Уэллса «Гражданин Кейн»— является одним из главных факторов, предопределивших рождение жанра «фильм-нуар» (после немецкого экспрессионизма; французского поэтического реализма; «крутых» детективных романов; возвращения послевоенного кинематографа в студийные экстерьеры ради экономии средств; атмосферы отчаяния, порожденной войной и сложностями в приспособлении ветеранов войны к мирной жизни; возросшего интереса к Фрейду, психоанализу итальянского неореализма, Достоевскому (бум на Западе).

Орсон Уэллс

Американский кинорежиссёр, актёр, сценарист.

Джордж Орсон Уэллс родился 6 мая 1915 года в маленьком городке Кеноша, вблизи Чикаго (штат Висконсин, США). Его отец, Ричард Хед, — изобретатель-самоучка. Мать, Беатриса Айвз, — известная пианистка. Орсон был разносторонне одарённым ребёнком. С десяти лет он участвовал в школьных спектаклях, рисовал декорации и руководил репетициями, брал уроки "серьёзной живописи". Юный Уэллс был также музыкантом, фокусником, знал наизусть всего Шекспира.

1915 - 1985 США

Дорога к успеху – Орсон Уэллс

1931 – Ирландия (неудачные этюды) – театр

В 1937 году Уэллс и продюсер Джон Хаузмен организовали на Бродвее собственную антрепризу — «Меркьюри-тиэтр» (Mercury Theatre). Здесь Уэллс добился международного признания за новаторский для того времени подход к постановке шекспировского "Юлия Цезаря": одетые в современные костюмы актёры играли на сцене без декораций, освещённые причудливым светом (еженедельные радиоспектакли на канале CBS).

Вскоре Уэллс осуществил радиопостановку по роману Герберта Уэллса «Война миров», сделав пародию на радиорепортаж с места событий. Действие было перенесено в «настоящий момент», в 30 октября (канун Дня всех святых, когда принято пугать и разыгрывать окружающих) 1938 года в штат Нью-Джерси. Из шести миллионов человек, слушавших трансляцию, один миллион поверил в реальность происходящего!

Дорога к успеху – Орсон Уэллс

Возникла массовая паника, десятки тысяч людей бросали свои дома (особенно после призыва якобы президента Рузвельта сохранять спокойствие), дороги были забиты беженцами, американцы устремились как можно дальше от Нью-Джерси, а моторизованная полиция, напротив, была направлена в Нью-Джерси. Телефонные линии были парализованы: тысячи людей сообщали о якобы увиденных кораблях марсиан властям. На флоте были отменены увольнения на берег. Впоследствии властям потребовалось 6 недель на то, чтобы убедить население в том, что нападения не происходило. После постановки радиошоу приобрело скандальную известность, и в декабре того же года его спонсором стала компания "Кэмпбелл Суп" (Campbell Soup). Радиотеатр сменил название на «Кэмпбелл плэйхаус» (Campbell Playhouse). Увеличившийся благодаря спонсорской поддержке бюджет позволил приглашать для участия в постановках звёзд театра и кино, таких как Лоуренс Оливье, Лайонел Берримор и другие (оборотной стороной спонсорской поддержки стала необходимость включать в каждый выпуск по три и более рекламы супов Кэмпбелл).

Дорога к успеху – Орсон Уэллс

Молодым режиссёром заинтересовался Голливуд. Уэллс требовал контракта, обеспечивающего ему творческую свободу. После долгих переговоров такой контракт был подписан. На студии "РКО" 24-летний Уэллс получил уникальную возможность быть одновременно и автором, и актёром, и режиссёром.

Правда, вскоре выяснилось, что темы, интересовавшие Уэллса, "не годились", его сценарии не нравились, знаменитости отказывались у него сниматься, а руководство студии не решалось финансировать картину без кинозвёзд...

В течение одиннадцати месяцев шли споры. Впрочем, Уэллс не терял времени и напряженно изучал кинотехнику и киноискусство.

Наконец 30 июля 1940 года он приступил к съёмкам фильма "Гражданин Кейн". На все основные роли Орсон пригласил актёров театра "Меркюри". В октябре 1940 года Уэллс завершил работу над фильмом. По общему мнению, дебютная работа 25-летнего режиссёра стала тем единственным фильмом, который после прихода звука в кино оказал значительное воздействие на мировой кинематограф.

Рассказывая историю Кейна, Уэллс и его соавтор Герман Манкевич многое почерпнули из биографии газетного магната Уильяма Рэндольфа Херста. Узнав об этом, миллиардер обещал продюсерам большие деньги, если они уничтожат негатив. Фильм тем не менее вышел в прокат, но газеты Херста сделали все, чтобы его потопить. Студия потеряла 150 тысяч долларов.

Дорога к успеху – Орсон Уэллс

- Париж, Лондон, Рим, Марокко, Венеция — Уэллс снимал и снимался всюду, где только имелась возможность. Уэллс исполнял главные роли во всех своих фильмах, играл также в картинах других режиссёров. Одной из его самых известных актёрских работ стала роль Гарри Лайма — бойкого и беспринципного дельца, спекулирующего в годы войны на «чёрном рынке» ("Третий человек" — The Third Man, 1949).

• ПРИЗЫ И НАГРАДЫ

- 1 - «Оскар» в номинации лучшего сценария в 1941 году за фильм «Гражданин Кейн».
- 2 - «Золотая пальмовая ветвь» в 1952 году за фильм «Отелло».
- 3- Награда Французского общества кинокритиков в 1964 году за фильм «Процесс».
- 4 - Премия Американского киноинститута «За выдающиеся заслуги в кинематографе» в 1975 году.

Эволюция жанра «Фильм нуар»

Конвейерное производство нуаров начинается в 1944 году. Как раз в это время Американская киноакадемия признала за криминальной драмой законное место в голливудской иерархии жанров, наградив главными призами фильм Билли Уайлдера «Двойная страховка». (Фильм ужасов, например, не считался жанром серьёзным и не мог претендовать на «Оскары» в главных номинациях.) Уайлдер снял фильм «без всяких следов любви или жалости». Сюжет о женщине, обманывающей любовника, чтобы избавиться от богатого мужа, соединял героя и антигероя в одном лице и по сочетанию цинизма и пессимизма был для того времени беспрецедентным.

Своеобразный вклад в эволюцию нуара внесли мелкие студии, которые специализировались на малобюджетных лентах категории «Б»: такие фильмы снимались ночью, при минимальном освещении и часто за пределами дорогостоящих студийных декораций.

Список Фильм-нуар, признанные национальным достоянием США:

- **Ранний нуар**

- октябрь 1941 — «Мальтийский сокол» **Джона Хьюстона** (эталон жанра)
- январь 1943 — «Тень сомнения» **Альфреда Хичкока**

- **Зрелый нуар**

- сентябрь 1944 - «Двойная страховка» **Билли Уайлдера**
- октябрь 1944 – «Лора» **Отто Премингера**
- сентябрь 1945 – «Милдред Пирс» **Майкла Кёртиса**

Список Фильм-нуар, признанные национальным достоянием США:

- **Зрелый нуар**
- сентябрь 1944 - «Двойная страховка» **Билли Уайлдера**
- октябрь 1944 – «Лора» **Отто Премингера**
- сентябрь 1945 – «Милдред Пирс» **Майкла Кёртиса**
- ноябрь 1945 — [«Потерянный уикэнд»](#) **Б. Уайлдера,**
- [«Объезд»](#) **Э. Г. Ульмера**
- декабрь 1945 — «[Бог ей судья](#)» **Джона М. Стала**

Список Фильм-нуар, признанные национальным достоянием США:

- **Зрелый нуар (послевоенный)**
- февраль 1946 — «[Гильда](#)» [Чарльза Видора](#)
- август 1946 — «[Глубокий сон](#)» [Говарда Хоукса](#),
- «[Дурная слава](#)» **А. Хичкока**,
- «[Убийцы](#)» **Р. Сиодмака**
- ноябрь 1947 — «[Из прошлого](#)» [Жака Турнёра](#)
- декабрь 1947 — «[Леди из Шанхая](#)» **О. Уэллса**
- май 1948 — «[Обнажённый город](#)» **Ж. Дассена**
- декабрь 1948 — «[Сила зла](#)» [Абрахама Полонски](#)
- сентябрь 1949 — «[Белое каление](#)» **Р. Уолша**

Список Фильм-нуар, признанные национальным достоянием США:

- **Поздний нуар**
- январь 1950 — «[Без ума от оружия](#)» Дж. Льюис
- апрель 1950 — «[Мёртв по прибытии](#)» [Рудольфа Мате](#)
- май 1950 — «[Асфальтовые джунгли](#)» Дж. Хьюстона и «[В укромном месте](#)» Н. Рэя
- август 1950 — [«Бульвар Сансет»](#) Б. Уайлдера
- июль 1951 — «[Туз в рукаве](#)» Б. Уайлдера
- апрель 1953 — «[Попутчик](#)» [Айды Лупино](#)
- июнь 1953 — «[Происшествие на Саут-стрит](#)» [Сэмюэла Фуллера](#)
- май 1955 — «[Целуй меня насмерть](#)» [Роберта Олдрича](#)
- май 1958 — «[Печать зла](#)» О. Уэллса

Билли Уайлдер (Billy Wilder)

американский кинорежиссёр и сценарист, в продолжении полувека снявший более шестидесяти фильмов и удостоенный семи наград американской киноакадемии, из них шесть Оскаров (1946, 1951, 1961) и один — Приз памяти Ирвинга Дж. Талберга — «за высокое качество общего творческого вклада в киноискусстве» (1988).

(1906 Польша – 2002 США)

Билли Уайлдер – путь к успеху

Родился 22 июня 1906 года в Суха-Бескидзка, Польская Галиция на территории Австро-Венгрии, в еврейской семье и получил образование в Венском университете. В 1920-е гг. работал журналистом в Берлине, где начал писать сценарии для немых фильмов. После прихода к власти нацистов эмигрировал во Францию. Его мать, отчим и бабушка погибли в Освенциме.

По приезду в Голливуд Уайлдер остановился у легендарного немецкого актёра Питера Лорре, который и представил его воротилам американской киноиндустрии.

Его первым крупным успехом был сценарий для комедии «Ниночка» (1939), главную роль в которой сыграла Грета Гарбо.

В 1944 году Уайлдер снимает один из первых фильмов в жанре нуар — «Двойная страховка», сценарий к которому был им написан в сотрудничестве с известным автором детективных романов, Раймондом Чандлером.

Билли Уайлдер – путь к успеху

Во второй половине сороковых и в пятидесятых годах Уайлдер — один из самых востребованных режиссеров Голливуда. Ключом к успеху фильма Уайлдер считал обдуманный подбор сценария, предельное внимание к сюжету, меткость и афористичность реплик, углубленную работу с актерами. Картины Уайлдера этих лет посвящены таким нетипичным для Голливуда темам, как алкоголизм, нацистские концлагеря, проституция и бессмысленность современной жизни.

Среди его режиссёрских успехов, отмеченных премиями «Оскар», — «Потерянный уикенд» (1946) и «Бульвар Сансет» (1951).

Билли Уайлдер – путь к успеху

Начиная с фарса «Семилетний зуд» (1955), основным жанром в творчестве Уайлдера становится комедия в самых разнообразных проявлениях: фарс («В джазе только девушки», 1959), романтическая комедия («Любовь после полудня», 1957), социальная сатира («Квартира», 1960).

Почти все эти ленты основаны на сценариях И.А.Л. Даймонда. Его излюбленными актерами тех лет были Джек Леммон, Одри Хэпберн и Мэрилин Монро.

Несмотря на интерес режиссёра к социальным драмам и лицемерию как устойчивой черте западного общества, за Уайлдером закрепилась репутация крупнейшего мастера комедии в истории звукового американского кино. В сотне самых смешных голливудских фильмов, составленной Американским институтом киноискусства, больше всех картин принадлежит Уайлдеру, в том числе лента, возглавляющая список, — «В джазе только девушки».

Во многом итоговая комедия Уайлдера, «Квартира», была удостоена нескольких «Оскаров» (в том числе за лучший фильм года) и недавно заняла второе место в списке 50 Films to See Before You Die.

С восстановлением послевоенной экономики к американцам начинает возвращаться уверенность в светлом будущем. По мере роста оптимистических настроений нуары вытесняются на обочину кинопроизводства. Начиная с 1948 года всё чаще появляются крупнобюджетные нуары в цвете, действие переносится далеко за город, подчас в жаркие страны («Леди их Шанхая», «Риф Ларго», «Ниагара»). Вместо тёмных, плохо освещённых подворотен экран всё чаще заливают солнечный свет; иногда для обозначения этой группы фильмов вместо «фильм-нуар» применяется контрастное наименование — «фильм-солей» (*film soleil*, «солнечный фильм»). После 1955 года интерес к нуару в Голливуде и других странах сходит на нет; в бокс-офисе его вытесняют такие жанры, как «пеплум», романтическая комедия и мюзикл.

Мода на нуар возвращается в 1990-е годы, причём действие
ряда новых нуаров помещено в классические
для жанра послевоенные годы
(«Секреты Лос-Анжелеса» 1996, «Подозрительные лица» 1995)

ФЕНОМЕН АЛЬФРЕДА ХИЧКОКА

С нуаром перекликаются многие фильмы Хичкока, хотя даже в 1940-е годы его творчество несводимо к этому направлению.

Следующая лекция 19 февраля 2019