

КИНО ИТАЛИИ

НАЧАЛО

- 21 апреля 1895 года в Турине публике был показан кинетоскоп Эдисона, который стал первым кинематографическим аппаратом на территории Италии. Вскоре последовал приход «Синематографа» братьев Люмьер, открытого в Риме 12 марта 1896 года. За ними появились хронофотограф Жоржа Демени, театрограф Уильяма Поля и витаскоп Эдисона. Итальянское изобретение, «Кинетограф Альбертини» не получило развития из-за отсутствия финансирования и производственных возможностей.
- Среди фильмов, сделанных итальянскими пионерами-операторами, как правило либо работавшими в компании Люмьер, либо снимавшими на самодельную камеру, были спортивные новости, церемонии, памятники и панорамы. В Милане были сняты «Ванны Дианы» (итал. *Bagni di Diana*), «Пожарная бригада» (итал. *I pompieri*), «Прибытие поезда на Миланский вокзал» (итал. *Arrivo del treno nella stazione di Milano*) и другие плёнки. К 1897 году эра Люмьер во многом завершилась в пользу водевильных театров, кафе-концертов и ярмарок, проходивших в северных городах Италии. Продолжая традиции передвижных выступлений XVIII века, зрителям показывали мир через популярные снимки, «волшебные фонари», панорамы, диорамы, стереографические фото и объясняли в комментариях их смысл. Ярмарочный период отмечен доминированием французских фирм «Pathé-Frères», «Gaumont» и компании Жоржа Мельеса. Тогда же фильмы приобрели большую продолжительность, а театральные сети — международное управление.
- Первым художественным фильмом стал фильм режиссёра Филотео Альбертини «Взятие Рима» (итал. *La presa di Roma*), снятый в 1905 году.
- В период с 1904 по 1907 год построились первые кинотеатры, привлекающие широкие массы — рабочий класс и женщин; в Риме и Турине основывались кинофабрики. С 1905 по 1910 год, из-за отсутствия какой бы то ни было централизации, производство осуществлялось в 500 студиях.

- Авангардные направления литературы — веризм и футуризм опробовали новый вид искусства. Футуристы искали в кино источник вдохновения для поэзии, театра, живописи и фотографии и находили его автономным искусством, формально антиреалистическим, динамичным, обладающим большой визуальной силой. Известный критик Ричотто Канудо опубликовал эссе по теории кино «Триумф кинематографа» (1908), а затем «Манифест седьмого искусства» (1911). Среди авангардного кино выделяются «Хроматическая музыка» (итал. *Musica cromatica*, 1912) и «Футуристическая жизнь» (итал. *Vita futurista*, 1916) С 1908 года в моду входят исторические фильмы об Античности, Ренессансе и Рисорджименто, как, например, — «Последние дни Помпеи» (итал. *Gli ultimi giorni di Pompei*, 1908) и «Нерон» (итал. *Nerone*, 1909), а также сюжеты основанные на французских и итальянских романах XIX века. Многие французские режиссёры переезжают работать в Италию. Под влиянием французских травелогов появляются итальянские. Следующим этапом становятся комические серии, в которых снимается немало бывших клоунов и акробатов
- В период с 1909 по 1910 год главные итальянские компании (*Cines*, *Film d'arte italiana*, *Ambrosio*, *Itala*, *Pasquali* и *Milano*) еженедельно объявляли о своих новинках. Их кинофильмы продавались по всей Европе и в США.
- Дальнейшее время в развитии итальянского кинематографа рассматривается как «золотой век». С 1911 года до первой мировой войны произошли революционные изменения в самих киностудиях и в дистрибуции. Были построены кинопаласы на 1000—1500 мест, кинематограф нацелился на средний класс. В киноиндустрию пришли финансисты, адвокаты и аристократия. Фильм перестал быть чисто коммерческим делом, но приобрёл равную ценность по престижности и как знак культурного превосходства. Международного успеха достигли художественные картины 1911 года: «Инферно» (итал. *L'inferno*), «Освобождённый Иерусалим» (итал. *La Gerusalemme liberata*) и «Падение Трои» (итал. *La caduta di Troia*). Длительность фильмов и их качество («*Quo vadis?*», «Кабирия») поставили Италию на одну ступень с законодателями индустрии — Францией и Данией. Гегемония американского кино приходит в Европу во время первой мировой войны в 1916 году.[1]

КИНО ПРИ МУССОЛИНИ

- Придя к власти, Муссолини объявил кино «самым сильным оружием государства». Однако в отличие от немецкого нацизма идеология захватила кино не полностью. Благодаря министру культуры Луиджи Фредди, кинопроизводство пользовалось значительной автономией, а цензура практически ограничивалась документальными и образовательными лентами. В 1923 году появился Институт кинообразования Istituto Luce (итал.)русск., в задачи которого входило в первую очередь производство новостей, восхваляющих лидера, прогресс Италии, рост промышленности и урожай пшеницы. К идеологической хронике относятся «Муссолиния», «В свете Рима» (итал. Nella luce di Roma). Независимое кино продолжило прерванные войной традиции в картинах «Сирано де Бержерак» (1924) и «Мачисте в аду» (итал. Maciste all'inferno, 1926), которые однако не достигли ожидаемого успеха. Крупнейший фашистский фильм «Солнце» (итал. Sole, 1929) режиссёра Алессандро Блазетти получил признание критики, но зрителей собрал мало. В основе как этого, так и других фильмов данного периода лежало воспевание простой фермерской жизни и критика капитализма, основанного на займах у землевладельцев.[3]
- Крупной фигурой 30-х годов был владелец кинокомпании «Pittaluga Cine», промышленник Стефано Питталуга, который продюсировал 90% всех фильмов. Он способствовал введению протекционистских мер на кинорынке, принятых в 1933 году против доминирования американского кино. Годом ранее открылся первый Венецианский кинофестиваль. Государство, в лице министра культуры Луиджи Фредди, осуществляло поддержку фильмов, не противоречащих государственной идеологии, и способствовало развитию эскапистского киножанра. С 1936 года началось кино белых телефонов или сентиментальных историй со счастливым концом. Был основан Экспериментальный киноцентр, стали выходить журналы о кино: «Bianco e Nero», «Cinema». К концу 30-х годов во всех кинотеатрах Италии был введён звук. Первым итальянским звуковым фильмом стала «Песня любви», (1930) Дженао Ригелли. В 1937 году основана студия «Чинечитта», оплот кинопромышленности Италии. В эти же годы создано множество комедий, включая диалектные.
- Наиболее известны фильмы 30-х «1860», «Стол бедных» (реж. Алессандро Блазетти); «Что за подлецы мужчины», «Синьор Макс», «Треугольная шляпа», (реж. Марио Камерини); «Красный паспорт», «Под южным крестом» (реж. Гвидо Бриньоне). В начале второй мировой войны кино приобрело новые темы, вдохновлённые театром Новеченто и частично литературой американского реализма. Фактически это кино подготовило почву для послевоенного неореализма. Кроме Блазетти с его «La cena delle beffe (итал.)русск.», Де Сика режиссирует фильм «Дети смотрят на нас»; делает первые шаги Антониони; Сольдати снимает картину «Malombra (итал.)русск.», а Висконти — «Одержимость», которая значительно контрастировала с фашистскими лентами.[4] В месяцы правления Республики Сало производство находилось под немецкой цензурой. Ещё одним направлением кино с 1935 года была тема победных вторжений в Африку

НЕОРЕАЛИЗМ

- Течение «нового реализма», возникшее в послевоенный период с 1945 по начало 50-х[5], ставило задачу культурного и социального обновления, и наряду с Французской новой волной оказало сильное влияние на развитие кинематографа всего XX века. В 1949 году появляется Национальный киноархив (итал. Cineteca Nazionale).[6] Эстетические принципы неореализма изложил кинотеоретик Дзаваттини в «Некоторых мыслях о кино» (1951) и других работах. Вслед пришёл период «розового неореализма» («Дон Камилло», «Хлеб, любовь и фантазия», «Красивые, но бедные»)[7], отчасти вызванный сменой политического климата. Он всё больше склоняется к легкому жанру (как в комедиях Марио Моничелли, например, — «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны»), иронии и шутовству. Кино становится более рыночным, хотя и режиссёры не теряют собственного почерка. Благодаря славе в этом жанре, актрисы Джина Лоллобриджида, Сильвана Мангано, Сильвана Пампанини и Софи Лорен дали рождение итальянской системе звёзд, отличной от Голливуда. [

1960-Е

- Наследие неореализма начало развиваться в двух направлениях: в «комедии по-итальянски» и в авторском кино, представленном двумя поколениями режиссёров.[9] В отличие от учителей первого поколения (Висконти, Де Сика, Антониони, Феллини), работы второй волны более идеологизированы («Перед революцией», «Вакантное место», «Евангелие от Матфея», «Китай рядом», «Ночной портье», «Отец-хозяин», «Семь красоток»).[10]
- 1960-е годы
- К началу 60-х итальянское кино, благодаря снижению импорта из США, увеличили свою долю на рынке и стали выходить в международный прокат. Среди них были фильмы ужасов — так называемые джалло («Девушка, которая слишком много знала»), комедии («Развод по-итальянски») и мифологические эпопеи — пеплумы («Подвиги Геракла»), многие из фильмов были совместного производства («Генерал делла Ровере» реж. Роберто Росселлини). В 1962 году Дино Де Лаурентис выстроил несколько студий недалеко от Рима. Италия стала самой крупной киноплощадкой в Западной Европе.
- Наиболее заметные режиссёры, пришедшие к новому десятилетию, — Феллини («Сладкая жизнь», «Восемь с половиной»), Антониони («Приключение») и Висконти («Рокко и его братья»)[11], однако расширение кинопроизводства открыло новые имена. Неореализм принимается молодыми левыми для социальной критики в кино: («Умберто Д.», «Кулаки в кармане»). Драматические перемены, связанные с индустриализацией и переездом фермеров в город, особенно на севере Италии, отразились в картине «Время остановилось» реж. Эрманно Ольми.[12] Жанр «Синема верите» находит воплощение в фильмах «Битва за Алжир» и в дебютных картинах Пазолини («Аккатоне», «Мама Рома»), где режиссёр смешивает площадной язык и музыку Баха.[13] Затрагиваются новые темы, исчезают прежние табу: тема Итальянского Сопротивления («Великая война», 1959; «Товарищи», 1963, реж. Марио Моничелли), темы мафии и спекуляции («Сальваторе Джулиано», 1962; «Руки над городом», 1963, реж. Франческо Рози). Студенческие волнения 1968 года в Европе и последующая «горячая осень» итальянских профсоюзов отразились на кинематографе. В него пришли политика и дебаты («Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений» реж. Элио Петри; «Сакко и Ванцетти» реж. Джулиано Монтальдо)[11] Итальянское кино 60-х связано с именем режиссёра Серджо Леоне и появлением жанра спагетти-вестерна, который продолжил традиции американских вестернов, достигших особого колорита в «Долларовой трилогии», благодаря актёру Клинту Иствуду и композитору Эннио Морриконе.[14] Другие режиссёры жанра — Серджио Соллима и Серджио Корбуччи.

СВИНЦОВЫЕ ВРЕМЕНА

- Начиная с 1969 года в Италии начался период известный как «Свинцовые времена» (итал. *Anni di piombo*), длившийся до начала 1980-х. Возник связанный с терроризмом жанр полицейских фильмов (итал. *poliziesco*). В этом жанре были сняты картины «Отдел исполнения наказаний» (1972); «Сиятельные трупы» (1976); отчасти он проявился в комедиях по-итальянски: «Кусай и беги» (1973); «Хотим полковников» (1973); «Дорогой Микеле» (1976) и др.[15]

ПРИНЦИП РАБОТЫ

- В 70-е годы XX века кинопроизводители работали в основном на экспорт. Существовало два своеобразных способа создания фильмов: при первом способе продюсеры заказывали сценаристам так называемые «*treatments*» (небольшие заявки на сценарий с описанием общего сюжета). По получении сценариев отбирали самые, на их взгляд, стоящие и интересные, а затем поручали художникам нарисовать плакаты по мотивам полученного сценария. Далее продюсеры съезжались на ежегодный международный кинорынок MIFED, который проходил в Милане. С помощью нарисованных плакатов продюсеры пытались продать пока ещё не снятые фильмы. В случае заинтересованности покупателя продюсер сообщал о том, что фильм находится в процессе съёмок и просил предоставления определённой предоплаты, получив которую, продюсер заказывал у сценариста полноценный сценарий на соответствующий *treatment*. Подобным образом ставилось более половины сценариев в Италии.[18] Другой способ был более прост — сценарист писал по собственной инициативе, после написания сценария он отправлял его различным продюсерам в надежде, что те заинтересуются им и купят.

1980-Е

- К середине восьмидесятых кинопроизводство сократилось до 90 фильмов в год, а распространение массового телевидения, несмотря на финансовую поддержку правительства, привело к закрытию кинотеатров.[19] В частности в 1985 году работало почти 5000 кинотеатров, в 1998 году их число сократилось до 2600. Доля рынка итальянского кино в Италии в середине 1970-х составляла 60%, но к 1993 году она упала до 13%. Часть режиссёров, актёров, техников, гримёров и операторов эмигрировали из страны.[20] Начался затяжной спад кинематографа, продолжавшийся до начала века.[21] На этом фоне Феллини снял последний фильм «Голос Луны» (1990), Бертолуччи переключился на международные проекты, братья Тавиани продолжают историко-идеологическое кинопроизводство, Этторе Скола снимает картину «Семья» (1986), Пупи Авати выделяется комедиями: «Школьная прогулка» (1983) и «Рождественский подарок» (1986).[19]

90-Е

- Три картины получили премию «Оскар»: «Новый кинотеатр «Парадизо»» (1988) Джузеппе Торнаторе, «Средиземное море» (1991) Габриэле Сальватореса и «Жизнь прекрасна» (1997) Роберто Бенини. Последний фильм также отмечен на Каннском фестивале, где успеха кроме него достигли «Похититель детей» (1992, реж. Джанни Амелио) и «Дорогой дневник» (1993, реж. Нанни Моретти). В Венеции завоевала приз картина «Так они смеялись» (1998, Джанни Амелио). Множество призов завоевала совместная картина «Почтальон» (1994, реж. Майкл Рэдфорд). Несмотря на фестивальные успехи, только 14% итальянских фильмов были коммерчески оправданы, большинство картин вообще не подвергалось дистрибуции, либо показывалось лишь в десятке городов.[20]
- Девяностые годы отмечены выходом первых фильмов о мигрантах и мультикультурализме, темы которые поднимают режиссёры в последующие два десятилетия. Среди них дебютная лента Микеле Плачидо «Pummarò» (1990); «Ламерика» (1994, реж. Джанни Амелио); «L'articolo due» (1994, реж. Маурицио Заккаро); «Terra di mezzo» (1996), «Гости» (1998) реж. Маттео Гарроне); «Vesna va veloce» (1997, реж. Карло Мадзакурати); «Осаждённые» (1998, реж. Бернардо Бертолуччи).[22]
- Жанр комедии приобрёл к концу 90-х черты «кабаре», свойственные успешным телепроектам, и проявился в картинах, хотя и несколько страдающих от схематизма: «Трое мужчин и нога» (1997) и «Такова жизнь» (итал. Così è la vita, 1998), снятых комической тройкой Aldo, Giovanni & Giacomo.[23]
- В 1996 году основана школа кино, известная как «Институт Феллини».[

НОВОЕ ВРЕМЯ

- В новом тысячелетии снято большинство самых кассовых итальянских фильмов (см. Список самых кассовых фильмов в Италии). Исторического максимума по сборам среди итальянского кино достиг фильм «Какой прекрасный день» (2011, реж. Дженнаро Нунцианте). Другие кинохиты: «Три придурка и удача» (2000, реж. Альдо, Джакомо и Джованни), «Рождество на Ниле» (2002, реж. Нери Пиаренти), «Добро пожаловать на юг» (2010, реж. Лука Миньеро), «Добро пожаловать на север» (2012, реж. Лука Миньеро).