

Попова Ирина Юрьевна, студентка 2 курса РКТ факультета телерадиовещания, театральных и изобразительных искусств Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: irina-levitina9@yandex.ru

Научный руководитель: **Левитина Ирина Юрьевна**, кандидат педагогических наук, доцент кафедры телерадиовещания Краснодарского государственного института культуры, член Союза журналистов России (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: irina-levitina9@yandex.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА КИНОЗЛОДЕЯ В АМЕРИКАНСКОМ КИНО ДОВОЕННОГО ПЕРИОДА

В статье рассмотрен ряд популярных американских фильмов в период с 1925 по 1939 гг. Показана эволюция и градация облика отрицательного героя. Обозначен перелом во внешнем виде кинозлодеев.

Ключевые слова: кинозлодей, американский кинематограф, отрицательный герой.

I.Ju. Popova

Popova Irina Jur'evna, 2nd year student of the faculty of radio and television broadcasting, theatre and fine arts Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: irina-levitina9@yandex.ru

Supervisor: **Levitina Irina Jur'evna**, PhD pedagogical Sciences, associate Professor of broadcasting of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: irina-levitina9@yandex.ru

FORMATION OF VILLAINS IN THE AMERICAN CINEMA OF THE PREWAR PERIOD

In the article some popular authors are considered in the period from 1925 to 1939. The evolution and gradation of the images of the negative heroes is shown. A turning point in the appearance of cinema villains is indicated.

Keywords: of cinema villains, American cinema, negative character.

Одной из тенденций современного кинематографа можно считать создание отрицательных персонажей, имеющих привлекательный образ для аудитории. Создание такого образа достигается следующими методами: приятный, а иногда и обворожительный облик; высокий интеллект; изысканные манеры и т.д. Безусловно, этот тренд подлежит всестороннему изучению, что необходимо для понимания как истории кинематографа, так и развития социокультурной сферы общества. Стремящийся к положительному облик отрицательного по идее произведения персонажа способствует уничтожению четкой границы между подсознательными понятиями добра и зла, что может привести к возникновению у зрителя чувства незащищенности, причем уже в реальной жизни. Однако следует признать, что именно в реальной жизни положительные и отрицательные качества характера не являются преобладающими в каждом человеке. Проявление тех или иных качеств зависит и от конкретной ситуации, и от личности, и от тех, на кого направлены возникающие эмоции. Эти обстоятельства и определили задачи данной работы.

Для того чтобы понять указанные факторы, обратимся к истории кинематографа, к периоду первого появления отрицательных (по замыслу и воплощению) персонажей на экране, которые и формировали понятие аудитории об образе зла на экране и в жизни.

Строго говоря, первым задокументированным появлением отрицательного персонажа на киноэкране можно считать немой короткометражный фильм ужасов Эдвина Стэнтона Портера «Сон кавалера» [1], премьера которого состоялась в США в декабре 1898 года. Он длился всего лишь одну минуту и рассказывал о сне кавалера, в котором тот видел старую ведьму, укравшую ребенка. Именно эта ведьма считается первым кинозлодеем в кино США. Позже, по мере того как увеличивался хронометраж фильмов, отрицательные герои стали все чаще появляться в лентах американских режиссеров. Но так как основной задачей кино все еще оставалось запечатление повседневной жизни, то злодеям доставались роли даже не второго и не третьего плана. Они в основном были грабителями, насильниками или мошенниками, лишь единожды появившимися на экране за все время продолжительности ленты.

Первым же кинозлодеем, чья роль была одной из ведущих в полнометражном фильме Чарли Чаплина «Золотая лихорадка» (1925) [2], стал Черный Ларсен (Том Мюррей). Режиссер 27 раз перемонтировал эту черно-белую ленту, прежде чем пришел к окончательному варианту. После прихода в 1927 году звукового кино Ч. Чаплин решил сделать новую версию фильма и в 1942 году включил в него собственную музыку и авторский текст, который читал сам. А также сократил некоторые сцены, включая финальную. Посчитав эту версию окончательной, Ч. Чаплин не позаботился о сохранении оригинала 1925 года. Этому также способствовало то, что авторские права на оригинал не были продлены. В 1956 году фильм был еще раз отредактирован: режиссер внес небольшие изменения в читаемый им текст от автора [3]. Поэтому та версия,

которая доступна нам на сегодняшний день, является перемонтированным вариантом 1956 года.

Главный отрицательный герой в этой ленте внешне похож на огромного бурого медведя: длинные густые волосы и борода, широкие брови, всегда надвинутые на глаза, что делает его взгляд тяжелым, а лицо суровым, широкие плечи и крепкие руки. На фоне худого и маленького героя Чарли Чаплина Ларсен смотрится устрашающе. За счет этого контраста становится очевидно, кто является героем положительным, а кто отрицательным.

Тот факт, что тандем, превалирующий на протяжении всего фильма – устрашающий отрицательный персонаж и вызывающий сострадание положительный – является наиболее выигрышным для режиссера и прибыльным для продюсера, доказывают кассовые сборы. У «Золотой лихорадки» они составили \$5 450 000 при бюджете ленты в размере \$923 000 [4]. Немалую роль играет и тот факт, что в 1943 году фильм был номинирован на премию «Оскар» по двум категориям: лучшая музыка (Макс Терр) и лучшая запись звука (Джеймс Филдс), а также в 1953 году картина была признана общественным достоянием США [5].

После этого фильма число лент, в которых злодеи являются главными героями, существенно возросло. Но особого пика такие картины достигли в эпоху гангстерского кино. Это особый поджанр боевика, криминального сюжета, в котором речь идет об организованной преступности. В большинстве

классических примеров этого направления действие происходит в США в 1920–1950-е годы – период, который считается расцветом гангстерских группировок. В отличие от так называемых полицейских фильмов [6], в этих лентах главными героями выступают не служители правопорядка, а преступники и лидеры криминальных сообществ. Зачастую это ознаменовано попыткой оправдать их действия и романтизировать образа их жизни.

В качестве первого фильма о преступности некоторые историки кино называют одиннадцатиминутную картину «Черная рука» Уоллеса Мак Катчена (1906) [7], в которой повествуется о двух вымогателях, угрожающих хозяину мясной лавки и его семье расправой в случае невыплаты определенной денежной суммы. Другие же в качестве предшественника фильмов о гангстерах часто упоминают ленту «Мушкетеры аллеи Пиг» (или «Мушкетеры Свиной аллеи») Дэвида Уорка Гриффита (1912) [8]. Сюжет этой ленты построен на многократном столкновении бедного музыканта с бандой преступников. Классическая же эпоха гангстерского фильма в США началась картиной «Подполье» Джозефа фон Штернберга (1927) [9] и завершилась лентой «Ревущие двадцатые, или Судьба солдата в Америке» Рауля Уолша (1939) [10]. То есть ленты о преступниках были популярны чуть больше десяти лет, если, конечно, не учитывать исторических вех, схематично выстроенных кинокритиком и публицистом Алексеем Гусевым [11]. Интерес к фильмам о гангстерах увеличивался одновременно с подъемом нелегального рынка алкоголя во времена «сухого закона» и достиг своего первого пика популярности в годы Великой депрессии. Были выпущены так называемые «жанрообразующие» ленты: «Маленький Цезарь» Мервина Лероя (1931) [12], «Враг общества» Уильяма Уэллмана (1931) [13] и «Лицо со шрамом» Говарда Хоукса (1932) [14]. Последний оказался самым популярным фильмом в те годы и на сегодняшний день является классикой гангстерского жанра. Главный герой Тони Камонте (Пол Муни), имя которого ассоциируется с Аль Капоне – одного

из главных американских гангстеров 30-х годов – своей внешностью не оставляет никаких сомнений в том, что он является отрицательным персонажем. Его облик действительно вызывает, если уж не страх, то неприязнь точно: широкое лицо, большой лоб, всегда прищуренные злые глаза, плотно сжатые губы и глубокий шрам в виде креста на левой щеке. Кстати, рубец на лице Тони Камонте носит двойную смысловую нагрузку. До начала съемок «Лица со шрамом», режиссер решил по-своему истолковать сценарий Бена Хехта, чтобы угодить Аль Капоне, люди которого следили за созданием ленты и требовали, чтобы герой картины не слишком напоминал их босса. Для этого Х. Хоукс на отношения Т. Камонте и его сестры наложил тень инцеста, предполагая, что это вызовет ассоциацию со связями Чезаре и Лукреции Борджа [15]. А чтобы придать повествованию непреложность древнегреческой трагедии, режиссер добавил в каждую сцену знак «X», которым в газетных репортажах об убийствах помечалось место расположения трупа. На протяжении всего фильма, от начальных титров до финальных, этот знак, не считая шрама на щеке главного героя, всплывает десятки раз, причем в самых неожиданных местах.

Лента имела огромный успех, что подтверждает рейтинг американских кинокритиков, составивший среднюю оценку 8,6 баллов из 10 возможных [14]. А также: «Лицо со шрамом» входит в число рекорсменов по количеству эпизодов, вошедших во все антологии киноязыка [15]; в 1994 году был занесен в Национальный реестр наиболее значимых фильмов [16]; на сегодняшний день входит в число лучших гангстерских лент по версии AFI [17].

Чуть позже, в 1937 году, появился еще один гангстерский фильм, который по своему успеху смог приблизиться к «Лицу со шрамом». Это лента Уильяма Уайлера «Тупик» [18]. Главного героя уже зовут совсем иначе – Мартин «Детское Личико», но его преступная деятельность, а главное – внешность – почти не изменились. Это по-прежнему крепкий молодой мужчина, чье лицо всегда сурово, глаза злы, а на губах никогда не появляется улыбка. Значит, злодеи гангстерских фильмов тех времен нарочито были типизированы, то есть походили друг на друга. Почему? Они подчинялись единственной цели – зритель должен легко угадывать в героях гангстерских лент Джона Диллинджера или Аль Капоне – ярких представителей организованной преступности США эпохи Сухого закона и Великой депрессии. Но это не единственная причина. Огромную роль играл и тот факт, что после «Тупика» исполнитель главной роли Мартина Хамфри Богарт стал невероятно популярен. Это определило его актерское будущее на много лет вперед. Вплоть до 1955 года («Часы отчаянья» [19] Уильяма Уайлера) Х. Богарт будет работать лишь в одном амплуа – гангстеров и преступников.

Помимо гангстерских лент, в американском кинематографе появляется огромное количество фильмов, в которых одним из главных героев на протяжении всей картины является злодей. К таким относятся: «Тайна музея восковых фигур» Майкла Кёртиса (1933) [20], «Ворон» Лью Лэндерса (1935) [21], «Мятеж на «Баунти» Фрэнка Ллойда (1935) [22], «Атака легкой кавалерии» Майкла Кёртиса (1936) [23], «Энтони Несчастный» Мервина Лероя (1936) [24], «Додж-Сити» Майкла Кёртиса (1938) [25]. Чаще всего это были мистические триллеры, вестерны и военные фильмы. Причем последние преобладали. Мы можем предположить, что это было связано с приближением Второй мировой войной.

Злодеи в этих лентах были совершенно разные, в отличие от типизированных героев гангстерских фильмов. Но все-таки были признаки, которые сближали их: всегда суровое выражение лица, сведенные на переносице брови, за счет чего глаза постоянно находятся в прищуренном состоянии, плотно сжатые губы и отсутствие каких-либо кардинально меняющих лицо эмоций, например, удивление или восторг.

Исходя из проведенной работы, можно констатировать, что фильмов с привлекательными злодеями в довоенном кинематографе США не было. Режиссеры четко разграничивали главных героев на положительных и отрицательных, не пытаясь таким образом запутать зрителя. Да, возможно, в то время актеры использовали примитивные способы преподнесения своего

персонажа в качестве злодея за счет в основном мимики и грима, но это никак не влияло на художественную составляющую фильма или на зрительскую посещаемость кинотеатров. А значит, главная цель кино – определение социального запроса – на данном, довоенном этапе была выполнена.

Список используемой литературы и источников:

1. Сон кавалера. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кавалерский_сон
2. Золотая лихорадка. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/478/>
3. *Звегинцева И.* Энциклопедия кино США. Фильмы / редколлегия: А.Н. Дорошевич, Г.В. Краснова, М.Л. Теракопьян. Москва: Материк, 2007. 279 с.
4. Сборы // Золотая лихорадка. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/478/box/>
5. Список фильмов в общественном достоянии в США. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_in_the_public_domain_in_the_United_States
6. Полицейские фильмы. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Фильмы_о_полицейских
7. Черная рука. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/241414/>
8. Мушкетеры аллеи Пиг. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/10583/>
9. Подполье. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/201046/>
10. Ревущие двадцатые, или Судьба солдата в Америке. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/12934/>
11. Гусев А. Спасение по правилам: Гангстерский фильм. URL: <http://www.webcitation.org/6845fLqXr>
12. Маленький цезарь. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/12694/>
13. Враг общества. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/1517/>
14. Лицо со шрамом. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/8410/>

15. Ё-Weekend – «Лицо со шрамом» (Scarface), 1932. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/749888>
16. Национальный реестр наиболее значимых фильмов США. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальный_реестр_фильмов
17. 10 лучших гангстерских фильмов по версии AFI. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/10_лучших_американских_фильмов_в_10_классических_жанрах_по_версии_AFI#10_.D0.BB.D1.83.D1.87.D1.88.D0.B8.
18. Тупик. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/12944/>
19. Часы отчаянья. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/8312/>
20. Тайна музея восковых фигур. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/92752/>
21. Ворон. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/32181/>
22. Мятеж на «Баунти». URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/7680/>
23. Атака легкой кавалерии. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/16779/>
24. Энтони Несчастный. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/10353/>
25. Додж-Сити. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/14779/>