К 90-летию «Мосфильма» – ведущего предприятия российской киноиндустрии

Всеволод Якубович

В статье использованы фотографии, предоставленные информационным центром «Мосфильм-Инфо»

трудно найти зрителя, у которого «Мосфильм» не ассоциируется с десятками любимейших фильмов: «Броненосец Потемкин», «Веселые ребята», «Цирк», «Александр Невский», «Иван Грозный», «Летят журавли», «Война и мир», «Андрей Рублев», «Они сражались за Родину», «Бриллиантовая рука», «Айболит 66», «Калина красная» и многих, многих других, таких разных по жанру, но схожих по таланту создателей.

История студии «Мосфильм» тесно переплетена с историей России, которая познакомилась с кинематографом уже в 1896 году, тогда же и был снят первый российский фильм. Дореволюционный период русского кино — это становление и развитие кинематогра-

фа от ярмарочно-балаганного зрелища до вполне современного (конечно, по тому времени) киноискусства. Уже тогда снимались игровые, исторические, мультипликационные, видовые и хроникальные фильмы. Технически наши студии были вооружены на уровне лучших европейских и американских киностудий, а режиссеры, актеры, художники были ничуть не хуже и даже превосходили своих зарубежных коллег. В период гражданской войны развивающаяся российская кинематография понесла тяжелый урон. После окончания войны кинопроизводство стали восстанавливать, но это уже приходилось делать в условиях экономического упадка страны, разоренной технической базы и в отсутствие грамотных кадров.

Часто ссылаются на слова В.И. Ленина, что «пока народ неграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк», забывая, что кино — еще и лучший проводник общенациональной идеи, и это подчеркивали даже такие капиталистические идеологи, как Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль. Поэтому неудивительным было внимание и руководства КПСС к организации кинопроизводства. И дело тут не в неграмотности населения, а в особенности воздействия кино на зрителя.

Киностудия «Мосфильм» возникла на основе слияния в 1923 году двух московских студий: студии Ханжонкова на Житной улице (после революции – Первая фабрика Госкино) и ателье Ер-

Студия Ханжонкова, которая стало основой будущего «Мосфильма»

мольева в Брянском переулке (Третья фабрика Госкино). В ноябре 1923 года начались съемки фильма режиссера Б. Михина «На крыльях ввысь». В 1924 году в помещении Первой фабрики шли съемки фильмов Сергея Эйзенштейна и Абрама Роома. Именно режиссер Борис Михин и оператор Эдуард Тиссе поручились руководству Госкино, что режиссер С. Эйзенштейн не только талантлив. но и обязательно сумеет поставить серьезную картину. Таким и стал фильм «Стачка». В середине двадцатых годов на фабрике Госкино уже прозвучали имена режиссеров Льва Кулешова и Всеволода Пудовкина.

Но катастрофически не хватало помещений, поэтому в 1927 году было принято решение о строительстве нового мощного киногорода, где будет собрано оборудование для всех этапов производства. Такую его организацию, которая позволяла не теряя время провести съемку, осуществить постановку кинофильма, проявку негатива, печать позитива и после монтажа выпустить тираж фильма в прокат, молодые режиссеры С. Эйзенштейн, Г. Александров и оператор Э. Тиссе впервые увидели в Голливуде во время своей поездки в Америку. В Европе подобных киностудий еще не было. Проект застройки «Мосфильма» послужил образцом для других киностудий СССР. 20 ноября 1927 года состоялась торжественная закладка новой кинофабрики, а уже в конце января 1931 года в еще не полностью отстроенное здание началось переселение Первой и Третьей кинофабрик «Союзкино». По плану здание студии должно было выглядеть как самолет: помещение руководства – кабина пилота, павильон №2 – левое крыло, павильон №3 - правое крыло, павильон №1 – фюзеляж, монтажный цех и актерские комнаты - хвостовое оперение.

9 февраля 1931 года состоялось торжественное открытие новой кинофабрики. В марте она была объединена с Московской звуковой фабрикой на Лесной улице и получила название «Московская объединенная фабрика «Союзкино» имени Десятилетия Октября». Название «Мосфильм» студия получила в 1935 году.

Но развитие кинотехники не стояло на месте – кино становилось звуковым, а проект, по которому строился «Мосфильм», разрабатывался в двадцатые годы, когда фильмы были еще немыми. Поэтому павильоны кинофабрики

не были приспособлены для синхронных звуковых съемок с одновременной записью звука, и вместо запланированных 50 фильмов в год удавалось снимать 7...10 картин. Начальник строительства был обвинен во вредительстве, приговорен к расстрелу, и только личное заступничество Сталина спасло его от смерти. Полностью завершить серьезные работы по акустической отделке и звукоизоляции первых четырех павильонов удалось только после Великой Отечественной войны.

Несмотря на то, что две трети будущего объекта еще не были достроены. работа по созданию фильмов уже началась. На студии была успешно снята комедия Григория Александрова «Веселые ребята». В тридцатые годы здесь снимаются фильмы «Летчики», «Последняя ночь» Юрия Райзмана, «Пышка» и «Тринадцать» Михаила Ромма. С 1934 года на студии работает Александр Довженко. Творческому коллективу студии мог бы позавидовать Голливуд – Иван Пырьев, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Борис Барнет, Абрам Роом, Любовь Орлова, Марина Ладынина, Валентина Серова, Фаина Раневская. Фильмы, снятые на «Мосфильме», вошли в историю мирового кино. Несмотря на сложности с оборудованием и персоналом, удавалось даже снимать картины, требовавшие серьезной технической подготовки, среди них – «Александр Невский», «Трактористы», «Суворов», «Аэроград», ставшие классическими кинопроизведениями.

Кинолениниана Михаила Ромма была объявлена государственным заданием, и работа над фильмом проходила под строгим контролем. Когда у оператора комбинированных съемок Петра Маланичева два дубля дорисовки потолка зала Таврического дворца, где выступал Ленина, оказались забракованы ОТК (первая экспозиция кадра с Лениным «качалась» относительно второй – потолка), за ним в павильон пришли люди с малиновыми околышами и, обвинив в саботаже, повели по коридору студии. К счастью, они столкнулись с Михаилом Роммом, который объяснил, что этот специалист ему необходим. Петра Маланичева вернули в его павильон, дождались съемки еще одного дубля и, получив сообщение из лаборатории, что все в порядке, извинились и ушли. Петр Маланичев рассказал мне об этом в 1967 году, но и тогда пережитое отражалось в его эмоциях.

В сентябре 1941 года по решению правительства все киностудии были эвакуированы на восток, кроме групп, чьи картины не были закончены, в том числе и той, что снимала картину «Свинарка и пастух». 12 октября фильм был сдан руководству, а 14 октября вся группа была эвакуирована в Казахстан.

В здании остался лишь цех специального назначения, в котором группа мастеров, инженеров и сотня подростков работали на военные заказы. Сама студия, как и крупнейшие здания Москвы, была подготовлена к взрыву заминирована и засыпана по колено сечкой от пленки.

950 сотрудников «Мосфильма» ушли добровольцами в дивизии народного ополчения и в Особую 3-ю Московскую коммунистическую стрелковую дивизию. 685 из них были награждены орденами и медалями, 146 мосфильмовцев с фронта не вернулись...

На базе Алма-Атинской студии художественных фильмов и эвакуированных «Мосфильма» и «Ленфильма» была создана Центральная объединенная киностудия художественных фильмов (ЦОКС). В сложных условиях было налажено производство картин - вместо павильонов использовался цирк «Шапито», здесь размещались фоны и макеты. Съемку проводили в неприспособленных помещениях, при нехватке актеров и технических работников, аппаратуры и пленки. Кинопроизводство во время Великой Отечественной войны было приравнено к военному, перед ним стояла задача - поднять боевой дух народа, поэтому снимали комедии и фильмы, вселяющие веру в победу, многие актеры выезжали на фронт в составе особых фронтовых бригад.

Уже в конце 1942 года было принято решение о восстановлении киностудии «Мосфильм». Прежде всего нужно было восстановить производственно-технические и подсобные цеха, и из Алма-Аты начали возвращаться творческие работники и инженерно-технический персонал. На студию откомандировывались прежние работники, демобилизованные после ранений. На «Мосфильме» было организовано небольшое художественно-ремесленное училище для подготовки новых кадров. К концу 1943 года все основные цеха студии работали с полной загрузкой. Всего за годы войны на студии «Мосфильм» было создано около 20 полно-

Современный «Мосфильм»

метражных картин, в том числе «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна и «Нашествие» Абрама Роома.

В 1944 году на специально созданной аппаратуре был снят один из первых цветных фильмов — «Иван Никулин — русский матрос» (режиссер Игорь Савченко). А уже в 1946 году фильм «Каменный цветок» режиссера Александра Птушко был награжден Международной премией на Каннском фестивале за лучшее использование цвета.

За послевоенные годы на студии были построены еще шесть павильонов, два из них — очень большие, созданы студии и полностью обновлена техника для звукозаписи, приобретены современные кинокамеры, краны, тележки, осветительная аппаратура, расширен отдел декоративно-технического строительства и создан большой транспортный парк. На «Мосфильме» работало около 12 тыс. человек, было

создано шесть научно-исследовательских лабораторий. Студия стала выпускать почти 100 картин в год. Среди ее штатных сотрудников было 120 режиссеров-постановщиков и 120 операторов-постановщиков, 12 операторов комбинированных съемок, специалисты разнообразнейших профессий – портные, сапожники, шорники, строители, маляры, штукатуры и др.

С «Мосфильмом» связаны имена таких мастеров, как Александр Довженко, Иван Пырьев, Юрий Райзман, Сергей Юткевич, Борис Барнет, Лео Арнштам, Александр Птушко, Александр Зархи, Михаил Калатозов. В середине пятидесятых — начале шестидесятых годов прошлого века на студии появились новые талантливые режиссеры: Григорий Чухрай («Сорок первый» и «Баллада о солдате»), Сергей Бондарчук («Судьба человека», фильм получил награду на первом Московском фестивале). Золотой пальмовой ветвью

был отмечен на 11-м Международном фестивале в Каннах фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова. Заслуженное признание зрителей получили картины Эльдара Рязанова, Георгия Данелия и Игоря Таланкина.

В шестидесятые на «Мосфильме» работают Андрей Тарковский («Иваново детство», «Андрей Рублев»), Андрон Михалков-Кончаловский («Асино счастье»), Элем Климов («Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен»), Марлен Хуциев («Июльский дождь»), Владимир Мотыль («Белое солнце пустыни»), Леонид Гайдай («Кавказская Пленница» и «Операция Ы»), Сергей Бондарчук («Война и мир»). Свое творчество со студией связали Александр Алов и Владимир Наумов, Лариса Шепитько, Владимир Басов, Юрий Озеров, Ролан Быков и многие другие. Продолжали работать на ней и мастера старшего поколения -Михаил Ромм («Девять дней одного года») и Александр Зархи («Высота»).

В 1960 годы на «Мосфильме» было создано первое в стране телевизионное объединение, где стали выпускать многосерийные фильмы: «Вызываем огонь на себя» и «Операция Трест» Сергея Колосова, «Адъютант его превосходительства» Евгения Ташкова, «Маленькие трагедии» Михаила Швейцера, «Михайло Ломоносов» Александра Прошкина.

А в 1970-е знаковыми для студии стали ленты «Ирония судьбы или с легким паром» и «Служебный роман» Эльдара Рязанова, «Калина красная» Василия Шукшина, «Сто дней после детства» Сергея Соловьева, «Бег» Александра Алова и Владимира Наумова, «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова.

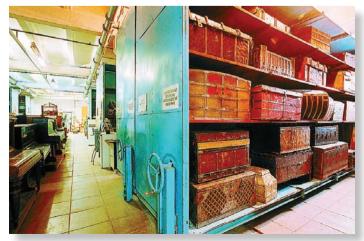

На военно-технической базе «Мосфильма»

Съемка в декорациях

Зал перезаписи Dolby

Зал записи музыки

Аппаратная записи музыки

В последующие годы были сняты новые замечательные фильмы: «Остановился поезд» Вадима Абдрашидова, «Чучело» Ролана Быкова, «Иди и смотри» Элема Климова, «Мы из джаза» и «Курьер» Карена Шахназарова, «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза» Георгия Данелии, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.

Время перестройки нанесло большой урон как техническому, так творческому потенциалу кино-искусства, но на «Мосфильме» и в эти сложные годы снимались фильмы — «Гардемарины» Светланы Дружининой, «Ширли-Мырли» Владимира Меньшова, «Звезда» Николая Лебедева и др.

Современный киноконцерн «Мосфильм», благодаря стараниям его руководителя Шахназарова Карена Георгиевича, представляет собой высокопрофессиональное и прекрасно организованное предприятие. Удалось сохранить не только территорию студии, но и ее кинофонд, провести полную техническую реконструкцию. Мне, как доценту ВГИК, в прошлом оператору комбинированных съемок киностудии «Мосфильм», проработавшему на ней более 45 лет, поручено знакомить студентов, будущих операторов с основными технологическими новшествами кинопроизводства. И каждый год, приводя на студию студентов, я с гордостью показываю им новые кинокамеры, операторские краны, тележки, осветительные приборы, аппаратуру, позволяющую вносить необходимые изменения в отснятый материал, оборудование для записи и перезаписи звука, системы монтажа, реконструированные павильоны и многое, многое другое. Студии удалось не только выйти из экономического кризиса 1990 годов, но и стать высокорентабельным предприятием с производственной мощностью более 100 фильмов в год.

Сегодня технические возможности для создания фильма изменились. Компьютерные технологии позволяют обходиться без кинопленки, делать сколько угодно дублей, корректировать отснятый материал. Но кинопроизводство по цифровой технологии обходится ничуть не дешевле, чем процесс с использованием кинопленки. Поэтому в статье, посвященной юбилейному году «Мосфильма», нельзя не подчеркнуть роль режиссеров, операторов, художников и других творческих работников этой киностудии. Сергей Эйзенштейн и Всеволод Пудовкин неоднократно объясняли, что фильм делается коллективом единомышленников. Прекрасный мастер Валентин Железняков с горечью подчеркивал, что всякие усовершенствования в технике, которые двигают прогресс, забывают отводить в этом прогрессе место человеческому чувству. Самое главное в создании фильма - коллективное творчество. Тот кинематограф, который сформировался к концу XX века, не делается в одиночку. В каждый кадр вкладывается не только профессиональный труд и умение, но и души создателей фильма, а душу компьютерные технологии никогда не заменят.