

1

Первый публичный коммерческий показ фильма состоялся 28 декабря 1895 в Париже на бульваре Капуцинок в помещении «Гранд Кафе». Распространено мнение, что первым публике был показан фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сиота». На самом деле этот фильм был выпущен на экран только 25 января 1896 года, то есть почти месяц спустя после знаменитого сеанса. Первым фильмом, который увидели зрители, стала короткометражная лента «Выход рабочих с фабрики братьев Люмьер».

Кадр из фильма «Выход рабочих с фабрики братьев Люмьер»

2

Жорж Мельес

Несмотря на успешные демонстрации первых фильмов братья Люмьер относились к кино лишь как к развлечению, считая главным делом своей жизни фотографию. Первым, кто разглядел потенциальные возможности кино, был Жорж Мельес — директор одного из театров Парижа. И именно он стал первым снимать фильмы по сценариям, применять трюки и спецэффекты. Мельесу принадлежит заслуга основателя кинематографа как отдельного искусства. Один из наиболее известных его фильмов — «Путешествие на Луну» (1902 г.)

3

С тех пор в кино выделяют две линии: «Люмьера» и «Мельеса». Первая линия, «реалистическая», дала импульс развитию документального кино, а вторая, «зрелищная» линия — художественного. В 1908 году во Франции появилось понятие художественного фильма — «фильм д'ар». К 1910 году 70% фильмов производилось во Франции. Кинематограф начал свой путь с короткометражного ролика длительностью в пятьдесят секунд и превратился к концу первого десятилетия XX века в отдельную индустрию.

4

В состав первых киноплёнок входила нитроцеллюлоза. Нитратная плёнка была чрезвычайно опасна из-за своей способности легко воспламеняться и гореть со скоростью, во много раз превосходящей скорость горения дерева, даже без доступа кислорода. Причиной возгорания могла стать и неосторожная перемотка в проекторе. Окончательно нитратную плёнку прекратили использовать только в конце 40-х годов с появлением так называемой «безопасной плёнки» (safety film) на основе триацетата целлюлозы.

5

Показ немого фильма сопровождался музыкой, исполняемой на фортепиано, саксофоне или органе. Профессия тапера не была престижной. Для таперов существовали специальные ноты. Тетради тапера — это брошюры, в которых были закладки «погоня», «семейная сцена», «плач», «сон» и т.д.

6

После 1900 года стали появляться никелодеоны — так назывались первые кинотеатры в США. Название произошло от 5-центовой монеты (столько стоил вход в кинотеатр), которую называли «никель» и слова «одеон» — греческий театр. Это были здания с жесткими сиденьями и голыми стенами. С каждым годом количество кинотеатров увеличивалось, и к 1908 году их было уже более трех тысяч. В 1927 году в Нью-Йорке открылся «Roxby Theatre» — самый большой зал в мире на тот момент вместимостью 6200 человек.

Никелодеон

7

Кинопроизводство в США было сильно ориентировано на массового зрителя. В студиях, где все решали продюсеры, акцент делался не на кино как предмете искусства, а на способности фильма удовлетворить потребности аудитории, т.е. принести максимальный кассовый сбор. Ставка была на «зрелищность» фильма. В это время возникает система кинозвезд: высокооплачиваемых актеров, кумиров публики, выступающих в одном, любимом зрителем амплуа множество раз.

8

Первоначально имена актеров не упоминались. Самые популярные актеры могли рассчитывать на псевдонимы типа «Маленькая Мэри», «Девушка Витарафа» и т. д. В 1910 году Карл Лемль (один из основателей киностудии «Universal») заключает первый контракт с «Девушкой Байографа» — актрисой Флоренс Лоуренс. Ее имя начинают указывать на афишах.

Флоренс Лоуренс

9

Первым центром американского кинематографа стал Нью-Йорк, но постоянное удорожание арендной платы, пасмурная и дождливая погода при неразвитости осветительной аппаратуры, а также «патентная война», начатая Томасом Эдисоном в 1909 году, — всё это приводит к массовой миграции «киноделов» в окрестности Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, где легче спрятаться от детективов и судебных приставов эдисоновского треста.

Вид на Голливуд. 1905 год

Из захолустного Лос-Анджелеса кинопроизводство в 1913 году перемещается в Голливуд, который на тот момент был лишь поселком. Свое название он получил от огромного ранчо, располагавшегося здесь в конце XIX века ("holly" — остролист и "wood" — лес). Голливуд становится идеальным местом для съёмок: прекрасные погодные условия — более 300 солнечных дней — и живописный вид — горные массивы (в том числе знаменитый Большой каньон), огромные пространства прерий и побережье Тихого океана.

Первоначально производство и последующий прокат фильмов никак не были связаны, но затем ведущие студии понимают, что максимальную прибыль можно получить, лишь объединив все этапы кинобизнеса. К 1929 году образуется так называемая «Большая Пятерка»: "Warner brothers", "Paramount Pictures", "RKO (Radio-Keith-Orpheum) Pictures", "Metro-Goldwyn-Mayer" и "Fox Film Corporation", ставшая впоследствии "20th Century Fox". В течение последующих 50 лет именно они будут производить 90% художественных фильмов в США.

Кроме «Большой Пятерки» еще существовала «Маленькая Тройка». Главное их отличие состояло в том, что «маленькие» студии не имели собственных кинотеатров. В «Тройку» входили: "Universal Studios", "United Artists" и "Columbia Pictures". Остальные студии и независимые продюсеры снимали малюбюджетные картины, в которых играли второразрядные актеры.

Особняком стояла студия "United Artists". Эту студию основали знаменитые актеры и режиссеры: Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс и Дэвид Гриффит. Они протестовали против ограничения свободы творчества. "United Artists" была основана, чтобы выгодно продавать качественные, а не кассовые фильмы. Собственные фильмы студия не снимала, но оказывала рекламную и финансовую поддержку талантливым и молодым режиссерам.

Основатели "United Artists"

Одновременно с формированием студий появилось понятие киножанра: узнаваемый сюжет, постановка, костюмы и персонажи. Это помогало систематизировать ленты, облегчить производство и дальнейшее продвижение на рынке. Основными типами были: гангстерские фильмы, комедии, различные мелодрамы, вестерны, исторические фильмы и фильмы ужасов.

Кадр из фильма
«Генерал»

Наиболее известными фильмами американского немого кино 1920-х годов являются: «Жадность» (1924), «Большой парад» (1925), «Золотая лихорадка» (1925), «Генерал» (1926), «Восход солнца» (1927), «Толпа» (1928).

Первая система, способная записывать и воспроизводить звуковое кино, появилась еще в начале 1920-х годов, но спросом она не пользовалась. Кинематографисты опасались, что ее применение приведет к сильному удорожанию процесса производства и проката фильмов. В 1927 году киностудия «Warner brothers» решает на выпуск первого звукового фильма «Певец джаза». Это событие делает студию одним из ведущих игроков на рынке и разделяет историю Голливуда на до и после.

Кадр из фильма
«Певец джаза»

Чарли Чаплин
в образе Бродяги

Образ Бродяги появился случайно. В 1914 году Чарли Чаплина пригласили на роль пьяницы в одном из фильмов. Разбирая реквизит в костюмерной, он наткнулся на широченные штаны, длинные башмаки и котелок с тросточкой. Точно не зная характер своего героя, актер наклеил усы. В этом же году он снял свой первый фильм («Застигнутый дождём»). В нем актёр работал и как режиссёр, и как сценарист. А уже в 1917 году контракт с Чаплином стоил 1 миллион долларов.

It-girl — образ новой иконы стиля, созданный Кларой Боу, в знаменательном для эпохи кинофильме «Это» («It»). Ее размашистую шевелюру стали называть «Боу боб», а игривому рту актрисы стилист Макс Фактор придумал новую форму — «Лук Купидона», таким образом обыграв её фамилию — «Cupid Bow».

Клара Боу в фильме «Это»

В фильме «It» идет отсылка к статье в журнале «Cosmopolitan», в которой «это» описывается следующим образом: «“Это” является своеобразным атрибутом некоторых людей, которым они привлекают противоположный пол. Обладатель «этого» бессознательно владеет непреодолимым сексуальным магнетизмом.»

Несколько сотен картин, выходивших каждый год, стали требовать выбора лучших из них. Так в 1929 году появляется самая престижная ныне награда в области кинематографа — премия Оскар. Первая церемония награждения прошла в «Рузвельт-отеле» в Голливуде и была очень короткой — всего 15 минут. Стоимость билета составляла 5 долларов, мероприятие посетило 250 человек. Интриги никакой не было — все победители были известны за три месяца. Практика запечатывания конвертов появилась лишь в 1946 году.

**1-я церемония награждения
премией «Оскар»**

Норма Толмадж

Голливудская аллея славы (англ. Hollywood Walk of Fame) согласно легенде обязана своим появлением случаю. В 1927 году звезда немого кино Норма Толмадж прибывает на премьеру фильма «Голубка». При выходе из машины актриса теряет туфлю и ступает босой ногой на свежий цемент. Известный шоумен Сид Громан, пользуясь случаем, тут же запечатлевает свои собственные подошвы и приглашает знаменитых актеров Дугласа Фэрбенкса и Мэри Пикфорд сделать то же самое.

The
End