

Кристина ЮРЬЕВА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МУЗЕЯ КИНО

подавляющее большинство зрителей имеет весьма расплывчатое представление о работе художника в кино. задумаемся: ведь обычно, когда оценивается та или иная картина, в первую очередь обращают внимание на работу актеров, режиссера, оператора. О художниках нередко забывают, и получается, что их работа как бы остается за кадром. Хотя именно художник зачастую определяет ключевые изобразительные решения в фильме. Сотни эскизов декораций и костюмов остаются недоступными для широкой зрительской аудитории, и зрители не имеют ни малейшего представления о том, что художник помимо визуального образа фильма создает предметно-бытовой мир, в котором живут герои, в буквальном смысле «населяет» его предметами и вещами. Волшебный момент поиска и нахождения визуальных решений фильма, процесс рождения и трансформации от замысла до законченного образа, и является предметом экспозиций изобразительного фонда Музея кино.

Фонд начал формироваться с 1986 года. Он состоит из материалов, представляющих профессию художника кино в различных аспектах творческого проявления: художник-постановщик, создающий декорационное решение фильма; художник по костюмам, одевающий экранных персонажей; художник комбинированных съемок; художник по гриму, реквизиту и другие.

Наиболее обширна коллекция *эскизов декораций и костюмов*. Но мы не ограничиваем свои интересы только законченными эскизами (безусловно, самой яркой и выразительной иллюстрацией творчества художника кино), как это имеет место, например, в коллекции Государственной Третьяковской галереи и других музеях, принципом коллекционирования которых яв-

ляется исключительно станковый характер материала. Уникальность нашего собрания заключается в том, что достаточно широко представлены также и рабочие материалы: *раскадровки, экспликации, эскизные наброски, зарисовки натуры, эскизы реквизита и типажей, эскизы комбинированных кадров, архитектурные разработки и планировки декораций*—то, что составляет «кухню» художника, его творческую лабораторию. Материалы подобного рода представляют значительный интерес, так как позволяют проследить процесс поиска изобразительного решения фильма задолго до его появления на экране. Кроме того, в нашей коллекции имеются также работы к театральным и телевизионным постановкам, в меньшей степени представлена живопись, графика и скульптура.

В настоящее время фонд включает около 12 000 единиц основного хранения и 2500 единиц научно-вспомогательного, работы 312-ти авторов более чем к 1000 фильмов. Весомый вклад в формирование нашего собрания внесли Министерство культуры России и Московский комитет по культуре, выделяя средства на плановые закупки. Также в начале 1990-х годов Государственная Третьяковская галерея (359 единиц) и Росизопробанда (120 единиц) передали часть своих коллекций на хранение в наш Музей. Помимо этого огромное количество работ получено в дар от самих художников, их родственников, коллег и друзей. Именно эти работы и составляют базовую основу нашего фонда.

Своеобразие коллекции заключается еще и в том, что мы собираем изобразительные материалы не только к уже поставленным фильмам, но и к *неосуществленным*, в силу различных обстоятельств оставшимся в стадии замысла или предварительной разработки. Эти эскизы, раскадровки, наброски уникальны, так как фактически являются единственными свидетельствами истории создания непоставленных фильмов. Примером могут служить следующие фильмы: «В августе 44-го» В.Жалаквичуса (1975, имеются эскизы декораций художников Л.Шенгелия и П.Сафонова); «Влюбленные» М.Богина (1963, эскизы костюмов Л.Нови); «Иван Грозный—собиратель России» И.Пырьева (1953, эскизы костюмов, декораций, комбинированных кадров, раскадровки художников В.Ковригина, П.Киселева, С.Зябликова и Л.Шенгелия); «Шаляпин» М.Донского (1971, эскизы костюмов и декораций художников Э.Рапопорт, А.Дихтяря и О.Кравчени); «Хаджи Мурат» Л.Кулиджанова (1965, эскизы декораций А.Дихтяря) и «Хаджи Мурат» Г.Данелия (1966, эскизы костюмов Л.Нови); «Дмитрий Донской» С.Юткевича (1944, эскизы костюмов и декораций художников К.Ефимова, М.Богданова и Г.Мясникова) и «Дмитрий Донской» В.Петрова (1953, эскизы декораций В.Каплуновского); «Степан Разин» В.Шукшина (1971, эскизы костюмов Я.Ривоша и эскизы декораций П.Сафонова).

Также в состав коллекции входит комплекс материалов, дающих представление о широте творческого диапазона *режиссеров, операторов, сценаристов и актеров*. Это графика режиссеров Сергея Эйзенштейна, Григория Козинцева, Бориса Барнета, живописные пейзажи студенческих лет Андрея Тарковского, портреты Александра Разумного, автошарж Марлена Хуциева, жанровые зарисовки Геннадия Шпаликова, коллажи и кукла, сделанные Сергеем Параджановым в местах заключения, зарисовки персонажей Георгия Данелия, эскизы типажей к фильму «Город женщин» Федерико Феллини, графические композиции Тонино Гуэрры, наброски персонажей Рустама Хамдамова к фильму «Анна Карамозфф».

Операторы представлены: Константин Венц—шаржами на своих соратников 1930–1950-х годов, Сергей Урусевский—живописью, Евгений

Андриканис и Федор Проворов—операторскими зарисовками с места съемок, Леван Пааташвили—графическими фантазиями.

Внутри собрания в настоящее время можно выделить *персональные коллекции мастеров*. Среди них по разнообразию и полноте материалов, отражающих эволюцию образной системы художников на протяжении десятилетий, наиболее ценными представляются архивы Владимира Егорова и Алексея Уткина—основоположников отечественного кинодекорационного искусства. До сих пор эскизы Егорова к фильмам 1920–1940-х годов (например, к «Саламандре» Г.Рошалья, «Чинам и людям» Я.Протазанова, «Сердцам и долларам» Н.Петрова, «Лермонтову» А.Гендельштейна) потрясают своей графичностью, чувством кинематографического пространства в построении мизансцены, точностью в передаче образа и настроения в кадре.

Евгений Еней—один из членов творческой группы ФЭКС, а впоследствии художник-постановщик фильмов режиссера Григория Козинцева «Гамлет», «Дон Кихот», «Король Лир». Весь комплекс рабочих материалов к этим и другим его фильмам находится в нашем Музее.

Есть у нас и архив Петра Галаджева—актера мастерской Льва Кулешова и художника, плодотворно работавшего в кино, театре и киноизданиях. Широкой публике Галаджев известен в основном своими работами 1920-х годов, но его эскизы декораций и костюмов к фильмам 1930–1960-х годов открывают его как виртуозного графика, точно и тонко передающего стиль и дух каждого десятилетия, знаковую эпохи.

Также достаточно полно представлено творчество художников Василия Ковригина, Алексея Пархоменко, Эльзы Рапопорт, Евгения Серганова, Бэлы Маневич, Иосифа Каплана, Михаила Богданова, Геннадия Мясникова, Лидии Наумовой, Якова Ривоша, Александра Дихтяря, Евгения Свидетелева, Лидии Нови (в коллекции Музея кино имеются около 1700 эскизов костюмов ко всем фильмам, над которыми работала художница, в том числе и к «Андрею Рублеву», «Бегу», «Легенде о Тиле», «Борису Годунову»), Левана Шенгелия, Павла Сафонова, Альфреда Таланцева, Евгения Черняева и многих других мастеров, ставших классиками отечественного искусства кинодекорации и кинокостюма.

Гордостью музейной коллекции являются работы художников-постановщиков: Николая Суворова, Владимира Каплуновского, Абрама Фрейдина, Ипполита Новодерёжкина, Исаака Махлиса, Петра Пашкевича, Иосифа Шпинеля, Сергея Алимова, Марины Азизян, Николая Двигубского, Валерия Доррера, Валерия Кострина, Бориса и Элеоноры Немечек, Бориса Бланка, Александра Бойма, Марксэна Гаухман-Свердлова, Игоря Лемешева, Михаила Ромадина, Марины Соколовой, Юрия Ракшы, Владимира Светозарова, Константина Загорского, Елены Елисеевой, Владимира Гудилина; художников по костюмам: Ольги Кручининой, Элеоноры Маклаковой, Ганны Ганевской, Михаила Чиковани, Нэлли Фоминой, Наталии Шнайдер-Хачатрян, Наталии Полях, Екатерины Шапкайц, Ларисы Конниковой; художников комбинированных съемок: Людмилы Александровской, Зои Моряковой, Сергея Зябликова и Оксаны Казаковой.

Есть у нас и работы театральных художников: Константина Ефимова, Бориса Мессерера, Вадима Рындына, Сергея Бархина, Валерия Левенталья, Станислава Бенедиктова, Леонида Захарова.

В коллекции изфонда находятся материалы к фильмам, представленным сразу несколькими художниками разных специализаций. Например, фильм «Бегство мистера Мак-Кинли» М.Швейцера представлен эскизами костюмов Г.Ганевской и эскизами декораций Л.Шенгелия; «Андрей

Рублев» А.Тарковского—эскизами костюмов Л.Нови, эскизами декораций И.Новодерёжкина, Е.Черняева и эскизами комбинированных кадров П.Сафонова; «Война и мир» С.Бондарчука—эскизами костюмов М.Чиковани, эскизами декораций М.Богданова, Г.Мясникова, А.Дихтяря, Е.Куманькова и эскизами комбинированных кадров П.Сафонова; «Белое солнце пустыни» В.Мотыля—раскадровками В.Кострина и эскизами декораций Б.Маневич...

Отдельной тематической группой можно выделить фильмы-сказки. В коллекции Музея есть работы более чем к тридцати фильмам. Фильмы мэтра сказочного жанра Александра Роу «По щучьему веленью» (1938) и «Сказка о царе Салтане» (1947, не осуществлен) представлены эскизами костюмов А.Уткина; «Майская ночь, или Утопленница» (1952)—эскизами декораций И.Захаровой и П.Галаджева, костюмами Э.Рапопорт; «Новые похождения Кота в сапогах» (1957)—эскизами декораций, костюмов, персонажей художников П.Галаджева и Е.Галея; «Марья-искусница» (1959)—эскизами костюмов и комбинированных кадров Е.Галея и Н.Муллер; «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961)—эскизами декораций А.Дихтяря; «Королевство кривых зеркал» (1963)—подготовительными эскизами костюмов Э.Рапопорт; «Морозко» (1964)—эскизами декораций и костюмов Е.Галея.

Представлены и фильмы другого мастера-сказочника, Александра Птушко: «Каменный цветок» (1946)—цветовой экспликацией художников М.Богданова и Г.Мясникова (напомним, что именно цветовое решение этого фильма было отмечено высшей наградой в Каннах в 1946 году) и костюмами О.Кручининой; «Садко» (1952) и «Илья Муромец» (1956)—эскизами декораций и реквизита Е.Свидетелева и костюмами О.Кручининой; «Сампо» (1959), «Сказка о потерянном времени» (1964) и «Сказка о царе Салтане» (1966)—эскизами комбинированных кадров, дорисовками и домакетками З.Моряковой; «Руслан и Людмила» (1972)—эскизами декораций и комбинированных кадров художников Е.Серганова и П.Сафонова, костюмами О.Кручининой и подготовительными эскизами Л.Шенгелия.

Среди других фильмов-сказок можно упомянуть такие всеми любимые, как «Три толстяка» А.Баталова, И.Шапиро (1966), «Король-олень» П.Арсенова (1969), «Чиполлино» Т.Лисициан (1972), «Царевич Проша» Н.Кошеверовой (1974), «Приключения Буратино» Л.Нечаева (1975), «Принцесса на горошине» Б.Рыцарева (1976), «Мама» Э.Бостан (1976) и «Мэри Поппинс, до свидания!» Л.Квинихидзе (1983).

Самые ранние произведения, хранящиеся в фонде, относятся к 1920-м годам:

- эскизы декораций и наброски Василия Ковригина к фильмам С.Эйзенштейна «Октябрь» (1927) и «Старое и новое» (1929);

- эскизы декораций Владимира Егорова к фильмам: «Красные партизаны» (1924, режиссер В.Висковский), «Сердца и доллары» (1924, режиссер Н.Петров), «Его призыв» (1925, режиссер Я.Протазанов), «Саламандра» (1928, режиссер Г.Рошаль); а также эскиз костюма к спектаклю В.Мейерхольда «Синяя птица» (1908, МХАТ);

- шаржи на кинематографистов и эскизы костюмов Петра Галаджева к балетным постановкам Льва Лукина «Этюды чистого танца» и «Еврейские танцы и пляски» (1922);

- театральные эскизы режиссеров С.Эйзенштейна, Г.Козинцева;

- эскизы костюмов Натана Альтмана к фильму «Еврейское счастье» (1925), которые представляют интерес как единственный опыт работы мастера в необычном для него виде творчества;

• эскизы персонажей и типажей, сделанные Кукрыниксами к фильму «Убийца выходит на дорогу» (1942, режиссер Г. Рошаль), — пример уникального опыта работы в кино известных художников-карикуристов. Работа над одним из самых интересных проектов Григория Рошалья начиналась в конце 1941 года в Алма-Ате, куда был эвакуирован «Мосфильм». Сценарий антифашистской сатирической драмы (имевшей и другое название — «Карьера») основывался на фактах биографии Адольфа Гитлера. Роль бездарного художника Гиблера, ставшего фюрером нацистов, должен был играть Михаил Астангов. На другие роли были утверждены крупнейшие актеры театра и кино: Олег Жаков (художник Рейнер), Нина Зорская (его жена Эмма), Максим Штраух (майор Клотц), Юдифь Глизер (мадам Бехштейн), Геннадий Мичурин (магнат фон Борзиг), Борис Пославский (политшурлер Шульц), Ростислав Плятт (мюнхенский обыватель), а также великие режиссеры Сергей Эйзенштейн (ректор Венской Академии художеств) и Всеволод Пудовкин (генерал-фельдмаршал фон Лоссендорф). Для создания портретных образов персонажей были приглашены выдающиеся карикатуристы Кукрыниксы (М.Куприянов, П.Крылов и Н.Соколов). Их эскизы отличались безошибочно точным, выразительным решением как внешнего облика (грима и костюма), так и внутренней, психологической доминанты героев будущего фильма. Художникам удалось соединить портретное сходство прототипов и исполнителей ролей. В 1942 году, когда фильм был на треть снят, из Москвы неожиданно, без всяких объяснений, пришло указание прервать постановку. Весь киноматериал был уничтожен. Но эскизы Кукрыников сохранили для истории кино уникальное свидетельство о замысле фильма.

Коллекция изюфонда столь обширна, что практически все основные вехи в истории отечественного кинематографа (за исключением дореволюционного периода) могут быть представлены изобразительными материалами к фильмам. Перечислим лишь некоторые из них, вошедшие в сокровищницу фильмофонда, фильмы, сами ставшие историей, историей кино, историей страны:

• 1920–1930-е: «Красные партизаны» (режиссер В.Висковский), «Октябрь» (режиссер С.Эйзенштейн), «Старое и новое» (режиссер С.Эйзенштейн), «Конвейер смерти» (режиссер И.Пырьев), «Чапаев» (режиссеры бр. Васильевы), «Петербургская ночь» (режиссеры Г.Рошаль и В.Строева), «Мы из Кронштадта» (режиссер Е.Дзиган), «Чудесница» (режиссер А.Медведкин), «Поколение победителей» (режиссер В.Строева), «Бесприданница» (режиссер Я.Протазанов), «Бежин луг» (режиссер С.Эйзенштейн), «Тринадцать» (режиссер М.Ромм), «Депутат Балтики» (режиссеры А.Зархи и И.Хейфиц), «Волга-Волга» (режиссер Г.Александров), «Поднятая целина» (режиссер Ю.Райзман), «Великий гражданин» (режиссер Ф.Эрмлер), «Трактористы» (режиссер И.Пырьев), «Светлый путь» (режиссер Г.Александров), «Мечта» (режиссер М.Ромм);

• 1940–начало 1950-х: «Два бойца» (режиссер Л.Луков), «Небо Москвы» (режиссер Ю.Райзман), «Иван Грозный» (режиссер С.Эйзенштейн), «В 6 часов вечера после войны» (режиссер И.Пырьев), «Человек № 217» (режиссер М.Ромм), «Сказание о земле Сибирской» (режиссер И.Пырьев), «Весна» (режиссер Г.Александров), «Молодая гвардия» (режиссер С.Герасимов), «Падение Берлина» (режиссер М.Чиатурели), «Кубанские казаки» (режиссер И.Пырьев).

• 1950–1960-е: «Вихри враждебные» (режиссер М.Калатозов), «Адмирал Ушаков» (режиссер М.Ромм), «Испытание верности» (режиссер

И.Пырьев), «Первый эшелон» (режиссер М.Калатозов), «Солдат Иван Бровкин» (режиссер И.Лукинский), «Дело Румянцева» (режиссер И.Хейфиц), «Сорок первый» (режиссер Г.Чухрай), «Пролог» (режиссер Е.Дзиган), «Коммунист» (режиссер Ю.Райзман), «Дон Кихот» (режиссер Г.Козинцев), «Летят журавли» (режиссер М.Калатозов), «Неотправленное письмо» (режиссер М.Калатозов), «Дама с собачкой» (режиссер И.Хейфиц), «Алые паруса» (режиссер А.Птушко), «Девчата» (режиссер Ю.Чулюкин), «Когда деревья были большими» (режиссер Л.Кулиджанов), «Иваново детство» (режиссер А.Тарковский), «Живые и мертвые» (режиссер А.Столпер), «Застава Ильича» (режиссер М.Хуциев), «Тени забытых предков» (режиссер С.Параджанов), «Живет такой парень» (режиссер В.Шукшин), «Я—Куба» (режиссер М.Калатозов), «Гамлет» (режиссер Г.Козинцев), «Первый учитель» (режиссер А.Михалков-Кончаловский), «Долгая счастливая жизнь» (режиссер Г.Шпаликов), «Неуловимые мстители» (режиссер Э.Кеосаян), «Андрей Рублев» (режиссер А.Тарковский), «Скверный анекдот» (режиссеры А.Алов и В.Наумов), «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (режиссер А.Михалков-Кончаловский), «Война и мир» (режиссер С.Бондарчук), «Доживем до понедельника» (режиссер С.Ростоцкий), «Золотой теленок» (режиссер М.Швейцер), «У озера» (режиссер С.Герасимов), «Белое солнце пустыни» (режиссер В.Мотыль);

• 1970-е: «Дядя Ваня» (режиссер А.Михалков-Кончаловский), «Бег» (режиссеры А.Алов и В.Наумов), «Король Лир» (режиссер Г.Козинцев), «Корона Российской империи» (режиссер Э.Кеосаян), «Джентльмены удачи» (режиссер А.Серый), «Солярис» (режиссер А.Тарковский), «Станционный смотритель» (режиссер С.Соловьев), «Любить человека» (режиссер С.Герасимов), «Это сладкое слово—свобода!» (режиссер В.Жалакявичус), «Калина красная» (режиссер В.Шукшин), «Отроки во Вселенной» (режиссер Р.Викторов), «Зеркало» (режиссер А.Тарковский), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (режиссер Э.Рязанов), «Прошу слова» (режиссер Г.Панфилов), «Звезда пленительного счастья» (режиссер В.Мотыль), «Дерсу Узала» (режиссер А.Куросава), «Вечный зов» (режиссеры В.Краснопольский и В.Усков), «20 дней без войны» (режиссер А.Герман), «Легенда о Тиле» (режиссеры А.Алов и В.Наумов), «Дни Турбиных» (режиссер В.Басов), «Мой ласковый и нежный зверь» (режиссер Э.Лотяну), «Мимино» (режиссер Г.Данелия), «Сталкер» (режиссер А.Тарковский), «Тема» (режиссер Г.Панфилов), «Экипаж» (режиссер А.Митта), «Сибириада» (режиссер А.Михалков-Кончаловский), «Тот самый Мюнхгаузен» (режиссер М.Захаров), «Гараж» (режиссер Э.Рязанов);

• 1980-е: «Спасатель» (режиссер С.Соловьев), «О бедном гусаре замолвите слово» (режиссер Э.Рязанов), «Через тернии к звездам» (режиссер Р.Викторов), «Прощание» (режиссер Э.Климов), «Одиноким предоставляется общежитие» (режиссер С.Самсонов), «Формула любви» (режиссер М.Захаров), «Борис Годунов» (режиссер С.Бондарчук), «Кин-дза-дза!» (режиссер Г.Данелия), «Собачье сердце» (режиссер В.Бортко).

Коллекция фонда постоянно пополняется изоматериалами и к современным фильмам 1990–2000-х годов, среди которых: «Мать» (режиссер Г.Панфилов), «Мастер и Маргарита» (режиссер Ю.Кара), «Хрусталеv, машину!» (режиссер А.Герман), «Русский бунт» (режиссер А.Прошкин), «Дюймовочка» (режиссер Л.Нечаев), «Король» (режиссер Ю.Кара), «Есенин» и «Диверсант» (режиссер И.Зайцев), «Астана—любовь моя» (режиссер Е.Шинарбаев).

Сравнивая работы современных художников с работами художников предыдущих поколений, видишь, насколько изменился кинематограф, сама

технология производства, насколько компьютерные программы «облегчили» художникам работу. С одной стороны, появилось больше технических возможностей для реализации своих замыслов и фантазий; с другой—использование в художественном процессе компьютера сделало эскизы менее «рукотворными», в них отсутствуют та тщательность проработки деталей, образность трактовки, которые были присущи мастерам старой школы. Работы тех мастеров являются уникальным *образовательным* материалом для молодых художников-постановщиков и кинематографистов, начинающих свой путь в кино. Поэтому материалы изофонда неоднократно экспонировались на музейных выставках в России, Швейцарии, Германии, Италии, США, Франции; постоянно участвуют в совместных проектах других музеев: Бахрушинского, Русского, Третьяковской галереи, музея Маяковского, Музея истории и развития города Москвы, Московского дома фотографии, Музея современного искусства, различных культурных центров при посольствах зарубежных стран и многих других.

Мы хотим, чтобы коллекцию изофонда знали, видели, чтобы эти материалы были востребованы, так как уверены, что архивы, собранные в фонде, представляют большой интерес не только для киноведов, искусствоведов, историков кино, студентов и других специалистов гуманитарных профессий, но и просто для зрителей, любящих кино и все, что с ним связано...