eJOURNAL USA
ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ
АМЕРИКАНСКАЯ КИНОИНДУСТРИЯ СЕГОДНЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ США / БЮРО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Общество и ценности Том 12, № 6

Главный редактор	Джордж Клэк
Исполнительный редактор	Ричард Хаккаби
Производственный директор	Кристиан Ларсон
Помощник производственного директора	Сильвия Скотт
Веб-мастер	Джанин Перри
Редактор	Робин Егер
Редакторы текста	Кэроли Уокер Мартин Маннинг
Помощник редактора	Розали Таргонски
Специалист по источникам	Мартин Маннинг
Редактор фотографий	Энн Монро Джейкобс
Дизайн обложки	Минь Яо
Редактор русского издания	Лидия Воронина
Редколлегия	Джереми Кертин Джонатан Марголис Чарльз Силвер

Фото на обложке
Кинотеатр: © 2007 Jupiterimages Corporation
Скарлетт Джоханссон на церемонии вручения наград Академии киноискусства в 2005 году: © AP Images/Kevork Djansezian

Бюро международных информационных программ Государственного департамента США издает серию из пяти электронных журналов «Экономические перспективы», «Глобальные проблемы», «Вопросы демократии», «Внешняя политика» и «Общество и ценности» под общим названием “eJournal USA”. Они посвящены анализу основных проблем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и международное сообщество, а также анализу общества, ценностей, идей и институтов США.

Новый номер журнала издается ежемесячно на английском языке, а затем выходит в переводах на испанский, португальский, русский и французский языки. Отдельные номера публикуются также на арабском, китайском и персидском языках. Каждый журнал имеет выходные данные: том, соответствующий году от начала издания, и номер, соответствующий очередному номеру журнала в текущем году.

Мнения, которые высказываются на страницах журналов, не обязательно отражают взгляды или политику правительства США. Государственный департамент США не несет ответственности за содержание веб-сайтов, на которые есть ссылки в журналах, или их нормальную работу в интернете; эту ответственность несут их создатели. Журнальные статьи, фотографии и иллюстрации можно воспроизводить и переводить за пределами Соединенных Штатов, если материалы не сопровождаются четким указанием на ограничения, налагаемые авторским правом. В последнем случае необходимо получить разрешение у владельцев авторских прав, упомянутых в журнале.

Текущие или предыдущие номера журналов, а также анонс будущих журналов можно найти в нескольких электронных форматах на странице Бюро международных информационных программ в Интернете по адресу http://usinfo.state.gov/pub/EJounal USA/russian.html Комментарии и замечания направляйте в посольство США в вашей стране или в редакцию

Editor, eJournal USA
IIP/PUBJ
U.S. Department of State
301 4th Street, SW
Washington, DC 20547
United States of America
Электронный адрес: EJounal USA@state.gov

Об этом выпуске – Не только блокбастеры

«Сначала возникают образы, причем образы, как музыка, вызывают, прежде всего, эмоциональную реакцию», – заметил однажды ныне покойный кинорежиссер Ричард Брукс. Эту истину подтверждает необыкновенная популярность фильмов, которые Голливуд вот уже на протяжении более 100 лет создает и распространяет по всему миру. В век глобализации эмоциональная сила кино без труда преодолевает культурные барьеры и превращает голливудские фильмы в одну из главных статей американского экспорта.

Кино – это не просто развлечение, не просто переживание захватывающих сюжетов и опасных приключений, с героями которых зритель отождествляет себя, наблюдая их со стороны, удобно сидя в кресле в темном зале. Название нашего выпуска – «Американская киноиндустрия сегодня» – уже говорит о том, что создание американских фильмов можно рассматривать как своего рода производство. Очевидное, но часто упускаемое из виду обстоятельство состоит в том, что успех или неудачу фильма первым делом определяет горнило рынка. Будут ли люди платить деньги за то, чтобы посмотреть картину? Вот главный вопрос, который задают себе магнаты киноиндустрии, обдумывая потенциальный проект, и он имеет ключевое значение для понимания американских фильмов.

В то же время производство фильмов – это не просто бизнес. Это еще и форма ярко выраженного коллективного творчества, когда над одной картиной работают сотни людей – начиная с «талантов» – высокооплачиваемых знаменитостей, которые играют, снимают или пишут сценарии, и кончая рядовыми, но исключительно умелыми мастерами своего дела, которые изготовляют декорации, освещают сцену и гримируют актеров.

Наконец, как и все виды популярной культуры, любой фильм отражает в себе некие общие ценности. Их неизбежно привносят в него его создатели, которые должны в ходе работы принимать сотни решений просто для того, чтобы кино получилось. Редко эти ценности принимают форму открыто обсуждаемых тем или прямых обращений; чаще они представляют собой непреднамеренный результат режиссерских усилий, которые всегда направлены на одну цель – привлечь внимание зрителей.

Так что же такое типично американский фильм? На этот вопрос есть известный стереотипный ответ: блокбастер, «хит», нечто такое, что привлекает зрителей по всему миру и приносит огромную прибыль. Обычно этот термин подразумевает остросюжетный фильм или триллер, бюджет которого превышает 100 млн. долларов и в котором играет кинозвезда с богатым послужным списком кассовых сборов. Популярный киноактер играет атлетически сложенного, умного и решительного героя, который в долгой и трудной борьбе должен победить отъявленных злодеев, чьи замыслы угрожают чуть ли не всей цивилизации. Зрители могут рассчитывать на то, что в блокбастере они обязательно увидят неожиданные сюжетные повороты, эффектные сцены погонь и, конечно, мощные взрывы. С другой стороны, в блокбастере едва ли можно увидеть глубокое раскрытие человеческих характеров, отражение сложных социальных условий, реалистичное изображение жизни обычных людей.

На церемонии вручения наград Американской академии киноискусства в 2007 году актер Уилл Смит высказал иное мнение: «Темы, которая проходит через все американские фильмы, которая якобы связывает их в единое целое и делает их чисто американскими, просто нет. Все они разные, как и сама Америка. Одни фильмы поддерживают и подбадривают нас, другие смеются над нами, третьи поют нам или плачут за нас. Но каждый из них рассказывает миру о том, что мы представляем собой как народ, и что представляет собой наша страна, которая развивается благодаря своему социальному, политическому и религиозному разнообразию».

Здесь Смит говорит о ценностях, которые обычно ассоциируют с Соединенными Штатами. Во-первых, эта идея, что наша страна постоянно развивается, и ее политическая система позволяет ей двигаться в направлении, сообразном с ее идеалами. Во-вторых, это культурное разнообразие, которое в Америке всеми приветствуются. Но киноиндустрия Голливуда позволяет увидеть и другие ценности, которыми дорожат американцы и которые привлекают в страну новых иммигрантов: новаторство, предприимчивость, оптимизм, творческий подход и открытость по отношению к другим культурам.

Одна из наших целей при подготовке этого выпуска eJournal USA состояла в том, чтобы показать нашим читателям, что американское кино гораздо богаче и разнообразнее, чем это подразумевает избитый стереотип о блокбастерах. Статьи, включенные в этот выпуск, отражают динамику киноиндустрии. Наши авторы размышляют над тем, что киноиндустрия становится все более и более интернациональной, и это относится как к аудитории, так и к актерскому составу. Они рассматривают тенденцию формирования более индивидуального стиля в независимом кинематографе в последние годы, рынок иностранных фильмов в Соединенных Штатах и влияние интернета и «цифровой революции» на производство и распространение фильмов. Более короткие статьи посвящены кинофестивалям, подобным «Сандэнсу», на которых выявляются молодые таланты. В фотогалерее отражено национальное и этническое многообразие молодых сценаристов, режиссеров, продюсеров и актеров, чьи имена сейчас постоянно звучат в Голливуде, где, как всегда, царит жестокая конкуренция.

Так что, как сказал бы Ричард Брукс, Голливуд и сейчас, в начале 21-го века, открывает миру богатую палитру фильмов и эмоций.

Редакция

ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ США / ИЮНЬ 2007 ГОДА / ТОМ 12 / № 6

http://usinfo.state.gov/pub/ejournalusa.html

Американская киноиндустрия сегодня

4 **Что американского в типично американском фильме?**
ТОМАС ДОГЕРТИ, ПРОФЕССОР КИНЕМАТОГРАФИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ БРАНДЕЙСА
Американская кинопродукция, несмотря на критику, продолжает доминировать на мировом кинорынке. Автор объясняет причины этого явления, рассказывая об успехе нескольких последних фильмов в Соединенных Штатах и других странах.

9 **Зарубежное кино в Америке**
Тимоти Корриган, директор программы киноведения в Пенсильванском университете, прослеживает пути развития зарубежного кинематографа в Соединенных Штатах.

13 **Кинофестивали в США**
КЭРОЛИ УОКЕР, БЮРО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА США
Неослабевающий интерес к фильмам «иного жанра» помогает организовывать кинофестивали и поддерживать творчество кинорежиссеров.

14 ***Кассовые сборы***

15 **Фотогалерея «Молодые кинематографисты»**
Молодые кинематографисты из разных стран громко заявляют о себе в мире кино. Среди них есть актеры, есть режиссеры или продюсеры, но большинство выступает сразу в нескольких амплуа.

26 **Становление независимого кино**
КЕННЕТ ТУРАН, КИНОКРИТИК В ГАЗЕТЕ «ЛОС-АНДЖЕЛЕС ТАЙМС»
Публика больше и больше приветствует фильмы «неголливудских» режиссеров, и это способствует росту и процветанию независимой киноиндустрии.

29 ***Кинофестиваль «Сандэнс» – поддержка независимых кинорежиссеров по всему миру***

31 ***Кинофестиваль в вашей гостиной***

33 **Цифровая революция**
СТИВЕН ЭШЕР, АВТОР И РЕЖИССЕР ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
Впервые цифровые технологии были применены в кинематографе в 1980-е годы для создания новых фантастических образов на экране. На протяжении всего этого времени современные технологии постоянно усложнялись и сейчас позволяют производить, распространять и продавать фильмы в цифровом формате.

37 ***Власть и кино***

39 **Библиография**

40 **Ресурсы интернета**

© AP Images/Tony Avelar/File

Соучредители YouTube Чэд Харли (слева) и Стивен Чен со своими ноутбуками. Сайт, созданный для совместного использования видеоматериалов, присудил в 2007 году свои первые награды за фильмы, снятые и размещенные в 2006 году.

Что американского в типично американском фильме?

Томас Догерти

AP Images/The Daily Courier, Jerry Jackson ©

Монумент-Валли – место, где происходит действие во многих американских фильмах, особенно в классических вестернах режиссера Джона Форда.

Американская кинопродукция, несмотря на критику, продолжает доминировать на мировом кинорынке. Автор объясняет причины этого явления, рассказывая об успехе нескольких последних фильмов в Соединенных Штатах и других странах. Томас Догерти – профессор кинематографии в университете Брандейса (Бостон, штат Массачусетс) и автор книг, в том числе Projections of War: Hollywood, American Culture, and World War II *(1999) и* Teenagers and Teenpics: The Juvenilization of American Movies in the 1950s *(2002).*

Американцы «колонизировали наше подсознание», говорит персонаж фильма Вима Вендерса «С течением времени» (1976), жалуясь и восхищаясь одновременно, что характерно для этого фильма немецкого режиссера, который, как только у него появилась возможность, снял картину в Монумент-Валли в штате Юта – местности, где часто происходит действие в фильмах знаменитого голливудского режиссера Джона Форда.

Амбивалентное отношение Вендерса к родине кинематографа выражает достаточно распространенное среди «колониалистов» мнение, которое часто разделяют и в странах, которые они завоевывают. Гениальное умение Голливуда передать суть американской мечты, может быть, и неоспоримо, но кинозрители из других стран не могут не возмущаться по поводу столь агрессивного ее внедрения в их головы. Не удивительно, что каждый год на Каннском кинофестивале любители кинематографа шутят, что самым верным претендентом на «Пальмовую ветвь» всегда становится антиамериканский фильм... из Америки. Идеальным подтверждением тому служит фильм Майкла Мура «Фаренгейт 9/11» (2004).

Несмотря на распространение пиратских дисков и популярность видеоматериалов, размещаемых на сайте НщгЕгиу, город-студия, где в 20-м веке налажено массовое производство и тиражирование американских ценностей, похоже, продолжит доминировать на рынке и в 21-м столетии. Детройт, штат Мичиган, родина американской автомобильной промышленности, может быть, и уступил натиску конкурентов из Тойота-сити (Япония) и Зиндельфингена (Германия), но Голливуд все еще сохраняет традиционное первенство в сфере массовых развлечений. Отчасти преимущество американской киномарки обусловлено тем, что она действительно обеспечивает товар самого высокого качества. Индивидуализм, свобода перемещения, социальная и профессиональная мобильность, позволяющая человеку быстро достигать высокого положения в обществе и делать головокружительную карьеру, стремление к счастью (будь оно эротического и финансового характера), герои, которые умудряются совершать нравственные подвиги, при-

бегая к силе – притягательная сила всех этих идей-сокровищ огромна. И все же наследники компаний

«20-й век Фокс» «Уорнер бразерс» и «Метро-Голдуин-Майер» процветают еще и потому, что делают то, чего не делают американские автомобилестроители – адаптируются к новым рыночным условиям и становятся конкурентоспособными. Сегодня продукция, которая выходит с голливудского конвейера, не только отвечает зарубежным стандартам, но и собирается инженерами, которые приехали из-за рубежа.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАКТОРЫ

По данным информационно издания «Вэрайети», в котором печатаются материалы, охватывающие сферу развлечений, более 50 процентов кассовых сборов Голливуда обычно поступает из других стран. Нередко валовой доход – более 70 процентов в случае таких транснациональных блокбастеров, как «Казино Рояль» и «Код да Винчи», – превышает сборы внутри страны. Таким образом, открытый гротеск, незатейливые сюжеты и бесконечные взрывы, которые, по мнению иностранных критиков, характеризуют экспортную продукцию Голливуда с наихудшей стороны, обусловлены тем, что голливудские фильмы апеллируют не к американской, а к глобальной аудитории. Простая, предсказуемая фабула, ослепительные визуальные эффекты и односложные реплики, требующие минимальных субтитров, за рубежом завоевывают популярность быстрее, чем сюжетные хитросплетения, многоплановая образность и отточенная афористичность. Именно поэтому от Сингапура до Сенегала очереди за билетами выстраиваются в полном соответствии со вкусами американских подростков.

Разумеется, будучи международной индустрией, спешащей продать свой товар за пределами Америки, Голливуд всегда внимательно следил за иностранными потребителями. Даже в классическую эпоху, когда производство фильмов было привязано к павильонам звукозаписи и картины снимались на 100 процентов в Америке, они никогда не снимались на 100 процентов для Америки – точнее, не снимались американцами. Тогда, как и сейчас, соотношение между привычным и экзотическим могло быть разным в разных фильмах, и общее соотношение между внутренним и внешним влиянием могло меняться от фильма к фильму. Наиболее наглядными признаками «смешения и подгонки» были сами имена на экране – что актеров, что режиссеров. С предубеждением Голливуд относился лишь к иностранным талантам, которые он не мог купить. В 20-е и 30-е годы минувшего столетия немецкие и британские режиссеры охотно покорялись открытым чековым книжкам американских продюсеров Луиса Майера и Дэвида Селзника. В наше время мексиканские и тайваньские кинематографисты также соблазнились волшебными технологиями и раздутыми бюджетами. Словом, пожалуй, главная отличительно американская особенность американского кино заключается в том, как легко в нем усваиваются иностранные заимствования.

Ежегодно подводимые итоги минувшего кинематографического сезона убедительно показывают, что Голливуд давно превзошел остров Эллис в качестве «порта въезда в Америку» зарубежных талантов, жаждущих сниматься в кино. Однако снятые в 2006 году фильмы, достойные «Оскара» и другие, демонстрируют целую галерею иммигрантов, добившихся настоящего успеха в Америке. Об уникальной способности киноиндустрии к ассимиляции, свидетельствует тот факт, что фильмы об американских реалиях – о наиболее типичном и глубоко укорененном в американской жизни – не всегда создаются американскими авторами. Вот несколько примеров.

«Отступники» Последняя работа Мартина Скорсезе, которая посвящена нравам американских гангстеров, являет собой плод подобного «кровосмешения». Это явный римейк гонконгского криминального триллера «Двойная рокировка» (2002), заново снятый с участием голливудских звезд в среде бостонских ирландцев. Фильм держит зрителя в напряжении и пронизан энергией, которая отличает творчество американца итальянского происхождения Скорсезе еще со времен «Злых улиц» (1972). В главных ролях снялись уроженцы Бостона, актеры Мэтт Дэймон и Марк Уолберг, которые говорят с характерным бостонских выговором и действуют в знакомой им и аутентично воспроизведенной городской обстановке. Эта правдоподобие очень подкупает, ведь сейчас для изображения больших американских городов в кино обычно используются безликие канадские города. Получился фильм одновременно с акцентом на специфическую культуру и, судя по его огромной популярности за рубежом, интернациональный. Удостоившись многочисленных похвал, картина получила в этом году премии Академии киноискусства за лучший фильм и лучшую режиссуру.

© AP Images/Fritz Reiss

Дженнифер Хадсон удостоилась награды Академии киноискусства за свою роль в мюзикле «Девушки мечты».

© AP Images/Gus Ruelas

Императорские пингвины прибывают в Лос-Анджелес на премьеру фильма «Делай ноги».

результатам голосования публики в 2004 году, превратилась в настоящего идола большого американского экрана на другом музыкальном конкурсе под названием «Девушки мечты». Для мюзиклов с американской «начинкой» год вообще прошел удачно. В мультфильме «Делай ноги», созданном для семейного просмотра, изображенные с помощью компьютерной графики пингвины двигаются под звуки рок-н-ролла и призывают бережно относиться к окружающей среде. Получилась как бы детская версия документальной ленты «Неудобная правда», в которой Альберт Гор рассказывает о последствиях глобального потепления.

«Маленькая мисс Счастье» Американский фильм, действие которого разворачивается вокруг ребенка, был на самом деле очень взрослым. Подобно Виму Вендерсу, режиссеры Джонатан Дэйтон и Валери Фарис, совместно снявшие эту картину, черпали вдохновение в образах Гека Финна, Джека Керуака и множества голливудских фильмов «дорожного» жанра. Они поместили семью «с проблемами» в разбитый «Фольксваген» и отправили ее в путешествие по стране. Как всегда, место назначения – Калифорния, куда же еще ехать? – менее важно, чем сама поездка и попутчики – участница детского конкурса красоты, непопулярный лектор на темы, как добиться успеха, сидящий на героине дедушка, отчужденный интеллектуал, отчужденный подросток и женщина – жена и мать – на которой, собственно, и держится вся эта странная семья. Фильм «Маленькая мисс Счастье», пользующийся огромной популярностью и даже любовью в Штатах, не снискал подобного успеха за рубежом. Возможно, Голливуд довел до совершенства свою чрезвычайно эффективную «систему глобального позиционирования», но международные масштабы подразумевают также усредняющее единообразие. Фильм, где слишком много говорят, слишком много местного колорита, специфического для этой страны, не

© AP Images/Twentieth Century Fox, Eric Lee

В фильме «Маленькая мисс Счастье» путешествие семьи через всю страну – это способ рассказать об отдельных людях и динамике семейных отношений.

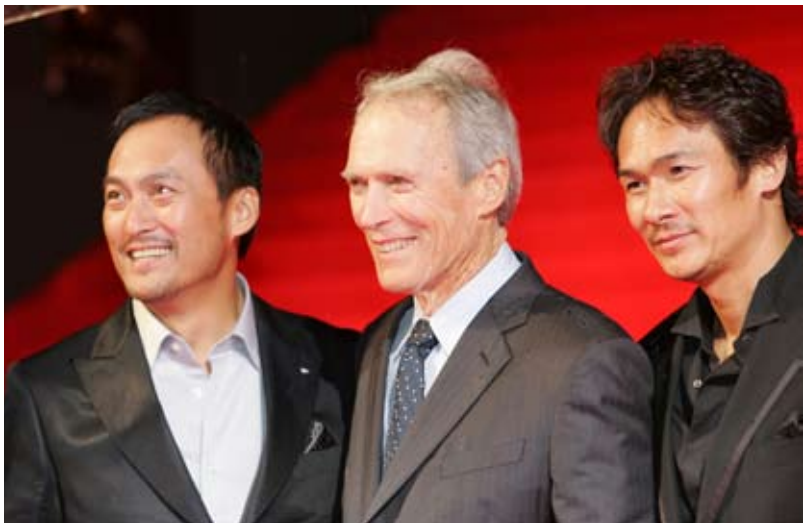
«Девушки мечты» Перенесемся в другой американский город – Детройт, известный не такими крутыми нравами. Снятая Биллом Кондоном картина – стилизация под бродвейский хит – это и есть тот раздутый, помпезный, грандиозный мюзикл, предназначенный для массового проката, который можно поставить только в павильонах Голливуда. Фильм рассказывает об известной истории звукозаписывающей компании «Мотаун Рекордз» и музыкальной группе девушек, похожей на «Сьюпримз», о том, как они пробивались в первые ряды исполнителей на радио – «Топ 40». Это происходит в том время, когда в Америке разворачивается движение за гражданские права. Для американцев подтекст этой истории успеха звучал так же громко, как и музыка. Восходящая звезда Дженнифер Хадсон, которая выбыла из конкурса певцов на телешоу «Американский идол» по

© AP Images/Michel Spingler

Актрисы Мерил Стрип (слева) и Энн Хэтэуэй на премьере фильма «Дьявол носит Prada" в Довилле (Франция).

принесет большой прибыли за границей. Лучше культивировать ключевой транснациональный принцип, к которому стремятся все настоящие блокбастеры: бесконечная череда взлетов и падений, то есть непрекращающаяся езда на американских горках.

«Дьявол носит Prada» Лучше обстояли дела за рубежом у безупречно сотканной комедийной мелодрамы, снятой режиссером Дэвидом Френкелом по роману Лорен Вайсбергер – истории о Золушке, где принцесса носит не одну пару хрустальных башмачков и у нее целый гардероб изысканной дизайнерской одежды. Пока золотая девочка-инженю, которую играет Энн Хэтэуэй, выплывает на подиум большого экрана, блестящая, яркая и ослепительная, демоническая законодательница моды в исполнении Мерил Стрип страдает. Ее судьба, уготованная жертвам «синдрома дебютантки», как назвал его кинокритик Робин Вуд, печальна. Даже в Америке богатства и славы недостаточно, если у человека нет сердца и сильного характера, и бездушные бизнесмены в постоянной погоне за наживой кончают так, как и Чарльз Фостер Кейн в фильме «Гражданин Кейн» (1941), – умирая в одиночестве, тоскуя об утраченной детской непосредственности.



© AP Images/Katsumi Kasahara

Лауреат премии Академии киноискусства Хелен Миррен на плакате фильма «Королева» на Венецианском кинофестивале.

«Флаги наших отцов»* и *«Письма с Иводзимы» Две картины Клинта Иствуда беспрецедентны в истории Голливуда. Обе они рассказывают об одних и тех же событиях с разных точек зрения, повествование ведется в них от лица противников. Эти два параллельно выпущенных фильма заняли одни из первых мест в списках «10 лучших фильмов», составленных по итогам года ведущими кинокритиками. Но ни тот, ни другой не был принят американской аудиторией, для которой Вторая мировая война священна, и недопустимо оценивать ее как тщетную попытку или трактовать с позиций нравственной равнозначности. Это славное прошлое, которое воспевается.

© AP Images/Luca Bruno

Режиссер Клинт Иствуд с японскими актерами Кеном Ватанабе (слева) и Цуеси Ихарой на премьере фильма «Письма с Иводзимы» в Токио.

С одной стороны странно, но с другой – естественно, что актеры, родившиеся за рубежом, ощущают пульс Америки точнее, чем Иствуд, ветеран американского кино, известный актер и режиссер. Как и предыдущие поколения эмигрантов, они привезли свой багаж из-за границы, но быстро освоили местный жаргон и добились как признания критиков, так и коммерческого успеха.

«Королева» Успех современного «костюмированного представления» Стивена Фрирза в Соединенных Штатах свидетельствует о том, что американцы давно очарованы английской королевской семьей. Внутреннее напряжение между демократическим духом премьер-министра Тони Блэра, способного ощутить чужую боль, и незыблемыми нормами приличия королевы Елизаветы II, верной монархическим устоям, разрешается неожиданно, когда каждый по-своему реагирует на гибель принцессы Дианы. Вопреки логике нашей интуиции, традиционный стоицизм королевы оказывается благороднее, чем обильные слезы, пролитые поклонниками культа принцессы Дианы, взращенного массовой культурой.

«Потерянный рейс» Самое яркое и мучительное для многих американцев переживание минувшего кинематографического года также связано с работой британского режиссера. Триллер, снятый Полом Гринграссом изнутри кабины экипажа, стал первым полнометражным фильмом, в деталях изображающим теракты 11 сентября 2001 года. Малобюджетная правдивая картина, где действие разворачивается практически в режиме реального времени, не нуждалась в звездах, чтобы подействовать на американцев. Посмотреть «Потерянный рейс» в американском кинотеатре – все равно, что получить коллективный удар под дых,

© AP Images/Dima Gavrysh

Слева направо: мексиканские режиссеры Альфонсо Куарон, Гильермо дель Торо и Алехандро Гонсалес Иньярриту на церемонии вручения наград в Нью-Йорке.

© AP Images/Abdelijalil Bounhar

Слева направо: актеры Бубкер Альт Эль-Саид из Марокко, Ринко Кикути из Японии и Тарчани Саид из Марокко и режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту из Мексики на просмотре фильма «Вавилон» на Международном кинофестивале в Марракеше.

отрезвляющее напоминание о смерти, воздействие которого, подозреваю, не было столь же сильным в зрительских залах за пределами Америки.

«Борат: изучение американской культуры ради пользы славного государства Казахстан» Любой рассказ о влиянии «гастарбайтеров» на американское кино был бы неполным без упоминания «провокационной» картины Саши Бэрона Коэна, который поразил всех своей неотесанностью и грубостью. Это тем более удивительно, что родом он из благовоспитанной Великобритании. Герой этого фильма, который относится к «дорожному» жанру, который по-своему переиначен Коэном, следует классическим маршрутом американских первопроходцев – с Востока – из Нью-Йорка, на Запад – в Калифорнию, в поисках актрисы и модели Памелы Андерсон. Хотя Коэна никак нельзя назвать Алексисом де Токвилем, в итоге его герой Борат, как бы не имея никакого представления об Америке, показывает американцам те их стороны, которых они прежде не замечали, в том числе и их безгранично терпимое отношение к самому нетерпимому иностранцу.

«Лабиринт Пана», «Вавилон»* и *«Дитя человеческое» Творчество трех мексиканских режиссеров Гильермо дель Торо, Алехандро Гонсалеса Иньярриту и Альфонсо Куарона, снявших три сложных картины – о кошмарном прошлом, запутанном настоящем и мрачном будущем, послужило самым ярким доказательством проникновения зарубежных киномастеров в Голливуд. Эти три режиссера, которых в прессе окрестили «тремя амиго», привнесли рельефность, глубину и ощущение трагизма в жизнерадостный оптимизм большинства американцев, у которых на поверхности всегда все выглядит замечательно. Им также свойственен трезвый взгляд на жизнь людей у южной границы США. Герои этих фильмов погибают, а мир оказывается отвратительным местом, которой отторгает все человеческое.

Из всех американских фильмов 2006 года, снятых американскими или зарубежными режиссерами, картина «Вавилон», как бы в опровержение своего названия, является, возможно, лучшей иллюстрацией того, каким будет будущее Голливуда – многоязычным и многонациональным, пересекающим культурные границы в выборе актеров, режиссеров, мест съемки (Марокко, Калифорния, Мексика и Япония) и передаче настроений. Долг платежом красен: теперь иностранцы колонизируют американское кино. ■

Мнения, высказываемые в этой статье, не обязательно отражают взгляды или политику правительства США.

Зарубежное кино в Америке

Тимоти Корриган

© AP Images/Mark Avery

«Лабиринт Пана» Гильермо дель Торо был одним из иностранных фильмов, номинированных на премию Академии киноискусства в 2007 году. Он завоевал «Оскаров» в трех категориях.

Иностранные фильмы добились в этом году больших успехов в Соединенных Штатах, но международная кинематографическая сцена складывалась здесь постепенно. Автор прослеживает корни этого явления и анализирует причины усиления в американском кино тенденции отражать нечто особенное и специфическое для определенной культуры или места. Тимоти Корриган – преподаватель английского языка и директор программы киноведения в Пенсильванском университете (Филадельфия), автор нескольких книг, в том числе "The Film Experience"*, написанной совместно с Патришей Уайт и опубликованной в 2004 году.*

Пожалуй, самой интересной особенностью 79-й ежегодной церемонии вручения наград Академии киноискусства, состоявшейся в феврале 2007 года, стали номинации одновременно по нескольким категориям трех мексиканских фильмов: «Вавилона» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона и «Лабиринта Пана» Гильермо дель Торо. Тот факт, что последний из них был номинирован в категории «Лучший зарубежный фильм» и что несколько других иностранных фильмов были номинированы в других основных категориях – таких, как «Лучшая актриса», на которые выдвигались актрисы Хелен Миррен в британской картине «Королева» и Пенелопа Крус в испанском фильме «Возвращение», – указывает на определенно глобальный диапазон творчества, которое решил отметить Голливуд. О проникновении иностранного на церемонию вручения голливудских «Оскаров» в 2007 году свидетельствует и то, что фильм «Письма с Иводзимы» заслуженного американского актера и режиссера Клинта Иствуда, выдвинутый в этом году в номинациях «Лучшая картина» и «Лучший режиссер», снят, в основном, на японском языке.

Конечно, современный «большой» мир стал во многих отношениях «маленьким», то есть более близким и понятным. Но экзотические места и их обитатели, такие, как монгольские пустыни в «Истории плачущего верблюда» (2003), все еще используются в качестве режиссерского хода с целью вызвать у зрителей естественное любопытство при виде незнакомого. Однако за этим усилением тенденции к отображению иной культуры в американском кино стоят и другие, более конкретные и определенные силы.

ЗАРОЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА

Какой бы особенной и яркой ни была палитра иностранных фильмов в Соединенных Штатах в этом году, сложные отношения Америки с другими кинематографическими культурами – едва ли новость. С первого публичного показа фильма во Франции в 1895 году основной динамикой в истории кино были поединки и переговоры между американской кинематографической индустрией и зарубежными студиями и кинорынками. Учреждение в 1908 году Патентной компании на фильмы под руководством Томаса Эдисона (американского изобретателя кинокамеры) было явно направлено на ограничение распространения иностранных фильмов в Соединенных Штатах. Позднее, после Первой мировой войны и с усилением господства американской киноиндустрии в мире, глобализация под эгидой Голливуда проникла и в идущую ко дну немецкую экономику, когда в 1926 году было заключено так называемое соглашение «Паруфамет». Американские киностудии «Парамаунт» и «Метро-Голдуин-Майер» и немецкая студия УФА договорились не только предоставить Голливуду доступ на рынки кинопроката в Германии, но и открыть двери в Соединенные Штаты немецким талантам (в том числе режиссеру Майклу Кертицу, снявшему «Касабланку», и шведской звезде Грете Гарбо).

© AP Images/Katsumi Kasahara

«Письма с Иводзимы» Клинта Иствуда не были включены в категорию фильмов на иностранном языке, хотя в нем звучит главным образом японская речь.

С усилением культурной экспансии Америки после Второй мировой войны судебные решения по делу компании «Парамаунт» в 1948 году заложили основу, которая постепенно, но в корне изменила направление развития американской культуры фильмов и привела к формированию современной международной кинематографической сцены. Эти решения фактически ликвидировали монополию крупных голливудских студий на американском рынке. В результате на протяжении 1950-х и в начале 1960-х годов работы независимых режиссеров, а постепенно и иностранные фильмы начали прокладывать себе путь в американские кинотеатры. В первую очередь американцы увидели фильмы шведа Ингмара Бергмана, француза Франсуа Трюффо, итальянца Микеланджело Антониони и многих других мастеров. Эта новая волна иностранных фильмов оказалась особенно притягательной для формирующегося молодого поколения и академической аудитории, проявлявших интерес к другим культурам. Однако в последующие годы этот интерес распространился и среди более широкой аудитории американских зрителей.

© AP Images

Сцена из классического фильма Майкла Кертица «Касабланка».

Послевоенные тенденции в глобальной экспансии голливудского рынка и вследствие этого распространение и популярность международного кино в Америке сегодня имеют специфические экономические и технологические причины и обрели новые очертания. Пожалуй, важнее всего то, что современные международные кинофестивали, переживающие настоящий бум, стали одним из самых эффективных способов рекламы и поддержки иностранных фильмов на международном рынке, особенно в приносящих высокую прибыль американских кинотеатрах и на цифровых видеодисках (DVD).

© AP Images/Keystone/Martial Trezzini

Международная аудитория собирается на кинофестивале в швейцарском Локарно.

Первый фестиваль фильмов, все еще влиятельный Венецианский кинофестиваль, проводится с 1932 года. А сегодня от Канн и Берлина до Торонто и Теллурайда (штат Колорадо) целая система фестивалей предлагает от 400 до 1000 мероприятий в разных городах по всему миру. Такие фильмы, как «Жизнь прекрасна» (1998),созданный в Италии, и «Беги, Лола, беги» (1998), созданный в Германии, катапультируются на мировые рынки после получения наград на этих фестивалях. Точно так же как первый Венецианский фестиваль, цель которого состояла в том, чтобы дать зрителю возмож-

© AP Images/Chitose Suzuki

Очереди на просмотр фильмов кинофестиваля в Торонто.

ность лучше узнать собственную культуру и познакомиться с другими культурами посредством кино, современные фестивали часто служат каналами, по которым передается представление о культурах, находящихся за пределами американского национального кино и Голливуда. Так они становятся барометрами внимания мировой критики и в то же время часто обеспечивают финансирование и прокат малобюджетным творческим работам.

Характерный пример – современное итальянское и корейское кино. Пользовавшейся небольшой популярностью на родине фильм «Вкус вишни» Аббаса Киаростами, завоевавший гран-при Каннского фестиваля в 1997 году, открыл поток современных иранских фильмов в Европу и Соединенные Штаты. После того как фильм Пак Чхан-Ука «Олдбой» (2003), яркий пример «азиатского экстремального кино», получил многочисленные награды на фестивалях в Гонконге, Каннах и Стокгольме, эта картина не только попала в широкий прокат в Соединенных Штатах, но и привела к публикации статьи о Паке в журнале «Нью-Йорк таймс». Благодаря признанию на фестивалях фильмы Ху Сяо-сеня (такие, как «Кукольник» 1993 года и «Шанхайские цветы» 1998 года) получили финансовую поддержку, а с ней и известность в Соединенных Штатах. А когда бразильский фильм «Центральный вокзал» (1998) Вальтера Саллеса завоевал премию на кинофестивале «Сандэнс», его перспективы в Америке мгновенно стали более радужными.

ВОСПИТАНИЕ АУДИТОРИИ

С этими новыми возможностями для знакомства с фильмом и его устной рекламы связан и второй существенный фактор современной миграции иностранных фильмов в Соединенные Штаты, а именно – растущая с 1990 года популярность и прибыльность так называемого нового независимого кино и способность зарубежных фирм лидировать в нем. Продвигаемые такими кинопрокатными (а затем и производственными) компаниями, как «Мирамакс», фильмы Квентина Тарантино и Джима Джармуша предложили зрителям сюжеты и стили, которые отличались от тех, что были представлены во многих стандартных голливудских картинах. И по мере того, как в 1990-е годы вкусы американской публики все больше и больше требовали неординарного и необычного, эти компании научились отыскивать (обычно через фестивальную систему), импортировать, а порой и преподносить в новой упаковке иностранные фильмы, адресованные конкретной аудитории. Такие фильмы, как «Жестокая игра» (1992) и «Почтальон» (1994), установили новые рекорды по кассовым сборам иностранных фильмов на американских рынках. Организованная по-новому, реклама «Жестокой игры» превратила пользующийся скромным успехом британский фильм о террористе из Ирландской республиканской армии в американский мини-блокбастер о сексе и тайнах.

После успеха компаний, подобных «Мирамаксу», не удивительно, что ведущие американские студии создали (или воссоздали) свои «отделы специализированных фильмов», чтобы открывать для рынка и распространять независимые и иностранные фильма. Например, одно из таких подразделений, «Сони пикчерс классикс», распространило романтический фильм с элементами боевых искусств «Дом летающих кинжалов» (2004) Чжан Имоу, необычный по психологическому напряжению фильм Педро Альмодовара «Возвращение» (2004) и франко-австрийско-немецкий триллер «Скрытое» (2006) Михаэли Ханеке. Другая компания, «Фокс серчлайт» – филиал компании «20-й век Фокс», предлагает весьма успешную импортную продукцию из Великобритании, подобную фильмам «Играй, как Бекхэм» (2002) и «Скандальный дневник» (2006).

Будучи одновременно порождением и творцом этих тенденций, современное кино все чаще и чаще создается совместно различными международными компаниями, причем любые инвестиции потенциально сулят более широкий прокат по всему миру и в Соединенных Штатах. Совместное производство фильмов, которое вряд ли можно назвать абсолютно новым начинанием, часто позволяет американским компаниям участвовать в создании иностранных картин от начала до конца и нередко обеспечивает их выпуск в Соединенных Штатах на английском языке. Как и соглашение «Паруфамет» 1926 года, совмест-

ное производство и финансирование стимулирует обмен режиссерами, продюсерами, техническим персоналом и звездами, подобными Роберто Бениньи, Энгу Ли, Гильермо дель Торо, Рутгеру Хауэру, Пенелопе Крус и Майклу Боллхаузу. А при таком взаимообмене происходит все более и более глубокое взаимопроникновение жанров и сюжетов, которые легко распознаются, если не как сугубо американские, то, по крайней мере, как «интернациональные» в том смысле, который соответствует американским вкусам. Ярким тому пример – динамичный криминальный триллер Люка Бессона «Ее звали Никита» (1990).

© AP Images/Paul Sakuma

Сеть «Нетфликс», через которую можно заказать фильмы по интернету и получить по почте, значительно расширяет возможности домашнего видео.

Это не означает, с моей точки зрения, что недавние зарубежные фильмы попросту адаптировались к американским жанрам. Напротив, важно понимать то, что кинематограф других стран предложил американским зрителям новые сюжеты и образы, выходящие за рамки голливудских формул. Трудно себе представить фильм «Столкновение» (2005), который получил «Оскара» и был признан критиками, без гораздо более смелого прецедента – фильма Иньярриту «Сука любовь» (2000).

ЦИФРОВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Последним и новейшим фактором в формировании тенденции в американском кино к отражению особенного и культурно специфического является цифровая конвергенция производства и распространения фильмов. В условиях нынешней и будущей цифровой революции свобода и открытость – возможности, которые некогда предоставило распространение домашнего видео в 1970-е и 1980-е годы, сейчас претворяются в новые возможности современных цифровых видеодисков (DVD) и интернета. Хотя продажи видеокассет и дисков давно превзошли объемы продаж билетов в кинотеатры, в этом сдвиге часто упускают из виду то, как рынок кассет и дисков позволил создать более целенаправленный и более открытый рынок для распространения иностранных фильмов. Большинство

© AP Images/Jae C. Hong

Теперь посмотреть фильм можно и на мобильном телефоне.

иностранных фильмов редко можно увидеть в обычных американских кинотеатрах. Но расширение средств домашнего видео в результате развития технологии цифровых дисков делает все больше и больше фильмов доступными широкому зрителю и, что не менее важно, позволяет дистрибьюторам целенаправленно поставлять диски в населенные пункты с учетом специфических интересов населения, например, к азиатскому, европейскому или африканскому кино.

Индийское кино, фильмы «Болливуда», – другой красноречивый пример. «Невеста и предубеждение», выпущенный в 2004 году индийский римейк по роману Джейн Остин «Гордость и предубеждение», можно было посмотреть в альтернативных кинотеатрах по всей стране. А последние фильмы Миры Наир, в том числе «Свадьба в сезон дождей», уже 15 лет встречают положительные отзывы критиков и приносят немалые доходы в Соединенных Штатах. И все же именно более или менее открытый и постоянный доступ к потенциально безграничному разнообразию индийских и других иностранных фильмов через местный и сетевой видеопрокат обеспечивает кинематографическое разнообразие в Америке. Поскольку услуги, подобные системе «Нетфликс», через которую можно заказать по интернету и получить по почте нужный фильм, и растущая популярность скачивания фильмов с интернета, неизбежно еще более расширят выбор фильмов, сегодня трудно сопротивляться романтической и утопической тенденции вновь, как в 1895 году, рассматривать кино, если не как всеобщий язык эсперанто, то, во всяком случае, как многоязычный диалог, который можно услышать и дома, и в обществе. ■

Мнения, высказываемые в этой статье, не обязательно отражают взгляды или политику правительства США.

Кинофестивали в США

Кэроли Уокер

Предоставлено организаторами фестиваля; фото Стива Мандинтера

Толпа ожидает начала кинофестиваля в Аспене, штат Колорадо, в 2006 году.

В последние годы интерес к кинофестивалям и их поддержка со стороны общественности в США значительно возросли, так что авторы новых фильмов получили доступ к более широкой аудитории, а зрители – более богатый выбор. Кэроли Уокер – сотрудник Бюро международных информационных программ Государственного департамента США.

Только в Соединенных Штатах более 300 кинофестивалей предоставляют кинозрителям возможность увидеть коротко- и полнометражные картины, которые в противном случае могли бы никогда не попасть на экран. Кроме того, эти фестивали дают независимым кинематографистам, особенно молодым и неопытным участникам, уникальную возможность представить свои художественные фильмы – передовые как по тематике, так и по техническому исполнению, и чрезвычайно трогательные документальные фильмы, что может оказать положительное влияние на их карьеру в киноиндустрии.

Кинофестивали служат двум важным целям. Они открывают независимых режиссеров и актеров, которым необходимо получить известность, прежде чем их пригласят киностудии для работы над коммерческими фильмами. Они также дают кинолюбителям и общественности городов, в которых происходят эти культурные события, повод собраться вместе и обсудить новые идеи. Кинофестивали различаются по размаху и форме, начиная от всемирно известного Каннского фестиваля во Франции и кинофестиваля «Сандэнс» в штате Юта и заканчивая такими малоизвестными мероприятиями, как «Шелковый экран», кинофестиваль американцев азиатского происхождения в Питсбурге, штат Пенсильвания, и фестиваль африканских фильмов «Каскад» в Портленде, штат Орегон. Одни фестивали существуют уже несколько десятилетий, другие очень молоды, как, например, фестиваль документальных фильмов «С места действия», который проводится при поддержке ООН всего три года. Это возможность не только создавать и показывать высококачественные фильмы, но и решать глобальные проблемы (более подробную информацию о фестивале «С места действия» можно найти по адресу: http://www.mcainy.org/common/11040/?clientID=11040).

Несмотря на то, что на большинстве фестивалей вручаются награды жюри и призы зрительских симпатий, которые привлекают внимание к отдельным фильмам и режиссерам, на них показываются также картины, не участвующие в конкурсной программе. Зачастую таким способом фильмы предлагаются потенциальным прокатчикам, а независимые режиссеры и неизвестные актеры завоевывают популярность. Американская академия киноискусства, которая ежегодно вручает награды кинофильмам, признает лауреатов гран-при 60 фестивалей в США и по всему миру и вручает премии «Оскар» лучшему игровому короткометражному и лучшему документальному фильму из их числа.

Все чаще кинофестивали становятся ежегодными, а многие из организаторов самых успешных из них смогли ввести платное членство для кинолюбителей, которые заранее записываются для того, чтобы посмотреть любые фильмы, которые отберут координаторы фестиваля. Среди американцев, таким образом, наблюдается значительный рост доверия, потому что членские взносы год за годом уплачиваются авансом. Во многих случаях подобное членство просто дает кинолюбителям возможность покупать билеты заранее. Ведь именно на этих мероприятиях, в основном, можно увидеть в США иностранные фильмы. Режиссеры и актеры, бывающие на просмотрах, часто принимают участие в семинарах, дополняя праздничную атмосферу и помогая общественности и организациям увеличить необходимую помощь. Благодаря активному участию общественности в кинофестивалях, они предоставляют местным предприятиям и крупным компаниям широкие возможности для спонсорской деятельности.

Список кинофестивалей Американской академии киноискусства можно найти по адресу: http://www.oscars.org/80academyawards/rules/rules_shortaest.html. ■

Кассовые сборы

Американская ассоциация кино? издала отчет на 24 страницах, в котором приведены обобщенные данные о кассовых сборах – главным образом, в форме графиков и диаграмм. Полностью отчет «Статистические показатели кинопроката США за 2006 год» можно найти по адресу: http://www.mpaa.org/2006-US-Theatrical-Market-Statistics-Report.pdf.

Основные положения этого документа таковы:

- В 2001 году доходы американской киноиндустрии от кассовых сборов составили 16,96 млрд. долларов, причем половина этой суммы – 8,41 млрд. долларов – заработана в США, а остальная часть – в зарубежном прокате.

- В 2006 году доходы американской киноиндустрии от кассовых сборов составили 25,82 млрд. долларов, причем чуть больше трети этой суммы – 9,49 млрд. долларов – получено в США, а остальная часть – за рубежом. По сравнению с 2005 годом продажа билетов увеличилась как в стране, так и за ее пределами, однако рост доходов от зарубежного проката оказался более значительным.

- Впервые в 2006 году один фильм принес более 400 миллионов долларов («Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца») от проката в стране. Число фильмов, которые заработали от 50 до 99 миллионов долларов, увеличилось с 36 в 2005 году до 45 в 2006-м. Общее число фильмов, которые собрали более 50 миллионов долларов, возросло за 2005–2006 годы с 56 до 63.

- Число новых фильмов, выпущенных в США:

1996	420 фильмов
2002	449 фильмов
2005	535 фильмов
2006	599 фильмов

- Кинолюбители продолжают ходить в кинотеатры даже при наличии возможности смотреть фильмы дома. Те, кому доступны, по меньшей мере, четыре технологии (цифровые видеодиски, спутниковое телевидение и т.д.), посещали кинотеатры около 10 раз в год. Люди, имеющие в своем распоряжении менее четырех альтернативных технологий, ходили в кино всего семь раз в год.

- В 2006 году заполняемость залов в США была самой высокой за все время: общее число проданных билетов приблизилось к полутора миллиардам.

* Американская ассоциация кино – некоммерческая организация, созданная шестью крупными студиями для работы в интересах всей киноиндустрии. На своем сайте [http://www.mpaa.org/] ассоциация называет себя «голосом и защитником американского кинематографа, домашнего видео и телевидения».

Фотогалерея

Молодые кинематографисты

© AP Images/Francois Mori

Миранда Джулай

Миранда Джулай родилась в 1974 году. Как сообщается на ее официальном сайте [mirandajuly.com/about], «Миранда Джулай (это не настоящая фамилия, а псевдоним) – кинорежиссер, актриса и писательница. Выросла в Беркли, штат Калифорния, где начала свою карьеру с написания пьес и их постановки в местном панк-клубе. Видеоматериалы, перформансы и сетевые работы Джулай были представлены в Музее современного искусства, в музее Гуггенхайма, а в 2002 и 2004 годах на бьеннале Уитни (все три музея находятся в Нью-Йорке). Ее малая проза печаталась в «Пэрис Ревью», «Харперс» и журнале «Нью-Йоркер», а в мае 2007 года в издательстве «Скрибнер» вышел сборник ее рассказов. Джулай совместно с художником Харреллом Флетчером создала интерактивный сайт дуфктштпещдщмунщгьщку, а книга на эту же тему выйдет в издательстве «Престел» осенью 2007 года. Автор сценария, режиссер и исполнительница главной роли в своем первом полнометражном фильме «Мы с тобой и все, кого мы знаем» (2005), который получил специальный приз жюри на фестивале «Сандэнс» и четыре награды на Каннском кинофестивале, включая премию за лучшую операторскую работу. Джулай недавно дебютировала в новой постановке; она также продолжает работу над вторым фильмом. Живет в Лос-Анджелесе«.

Изабель Койшет

Режиссер, сценарист, продюсер и актриса Изабель Койшет родилась в Испании в 1960 году. После изучения истории в колледже Изабель начала карьеру в области рекламы. Со временем ее увлечение кинематографией соединилось с ее работой в рекламе, и она основала кинокомпанию. Койшет снимала фильмы на нескольких языках на студиях в Испании, Канаде, Франции и США. Ее первый англоязычный фильм «О чем я молчала» был снят в 1996 году с участием американских актеров. Дважды номинировалась на получение испанской премии Гойи, ее фильмы включались в программы многочисленных кинофестивалей, в том числе «Сандэнса».

© AP Images/Daniel Ochoa de Olza

© AP Images/Michel Spingler

Анни Сандберг

Работая в жанрах реалити-шоу, документального кино, короткометражных, драматических и независимых фильмов, эта писательница, режиссер, продюсер и кинематографист создала несколько картин, отмеченных различными наградами. Ее фильм «Испытания Дэрила Ханта», выпущенный в 2006 году, основан на реальной истории афроамериканца, который был ошибочно осужден и несколько лет провел в тюрьме, был выдвинут на главный приз сразу на двух фестивалях «Независимый дух» и «Сандэнс». Фильм «Всадники дьявола», основанный на достоверных свидетельствах о злодеяниях в Дарфуре, должен выйти на экран в 2007 году.

Согласно сайту выпускников Дартмутского колледжа (alum.dartmouthentertainment.org/newsanddocs.html), Анни Сандберг «была сопродюсером фильма «В своем углу ринга» – документальной ленты о мире любительского бокса и о жизни молодежи из Южного Бронкса. Картина была показана по национальному телевидению в программе «Точка зрения» (1999)», которая была отмечена несколькими наградами.

Среди ее телевизионных работ документальный сериал о семейном похоронном агентстве «Семейные заговоры», показанный в сети «Искусство и развлечения». В качестве продюсера и режиссера она участвовала в создании многосерийного шоу «Кто сейчас главный?» для телекомпании «Нью-Йорк таймс». Среди продюсерских работ Сандберг также получивший премии «Оскар» и «Эмми» фильм 1996 года «Выжившие вспоминают», созданный совместно телеканалом Эйч-би-оу и Американским мемориальным музеем «Холокост», а также состоящая из десяти частей «История американского кинематографа» для Пи-би-эс. С самого начала своего сотрудничества со студией «Мирамакс» она также широко занимается литературной и продюсерской деятельностью. После окончания семестра в Национальной летней школе лидерства в Кении Анни Сандберг преподавала английский язык в Найроби в рамках Всемирной продовольственной программы. Она закончила Дартмутский колледж со степенью бакалавра английской литературы«.

© AP Images/Markus Schreiber

Сара Полли

Актерская карьера этой канадки началась в юном возрасте одновременно в кино и на телевидении. Сара Полли снялась во многих независимых фильмах, часто исполняя трагедийные роли. Играла в двух фильмах Изабель Койшет – «О чем я молчала» и «Тайная жизнь слов». Полли недавно попробовала себя в режиссёрской деятельности – главным образом, на канадском телевидении. Двадцатидевятилетнюю актрису характеризуют как человека, остро реагирующего на социальные проблемы, причем отвергнутые ею роли вызывали не менее активное обсуждение, чем сыгранные. Ее кандидатуру выдвигали на получение наград за актерское мастерство в Канаде и на многочисленных фестивалях в США. Полли живет в Торонто.

В мае 2007 года фильм Сары Полли «Вдали от нее» вышел на американский экран. Ее режиссерская работа получила высокую оценку за исключительную чуткость в рассказе об истории любви двух пар, в которой один из партнеров страдает болезнью Альцгеймера. Многообещающий кинорежиссер Сара Полли достигла еще одной вехи в своей карьере.

© AP Images/Diane Bondareff

Альфонсо Куарон

Альфонсо Куарон родился в Мексике в 1961 году и там же изучал киноискусство. Впоследствии приобретал опыт, работая с англоязычными фильмами, которые снимались в Мексике. На протяжении нескольких лет снимал экранизации литературных произведений – от классической детской книги «Маленькая принцесса» и «Больших надежд» Чарльза Диккенса до «Гарри Поттера и узника Азкабана» Джоан Роулинг. В 2007 году широкую известность получили два его фильма: «Лабиринт Фавна», продюсером которого он был, и «Дитя человеческое», также основанный на литературном произведении, в котором он выступил соавтором сценария и режиссером. «Лабиринт Фавна» был номинирован в нескольких категориях для получения наград Американской академии киноискусства и Британской академии кино и телевидения и на других фестивалях и стал их лауреатом в нескольких номинациях. Картина «Дитя человеческое» принесла Куарону несколько наград за сценарий и режиссерскую работу. Продюсером «Лабиринта Фавна» выступила кинокомпания Альфонсо Куарона «Эсперанто филмс». Куарона часто отмечают наравне с его друзьями и соотечественниками Гильермо дель Торо и Алехандро Гонсалесом Иньярриту – они донесли до глобальной аудитории вклад Мексики в мировой кинематограф. Ходят слухи, что кинорежиссер Куарон собирается вернуться в мир Гарри Поттера, чтобы снять последний фильм этого цикла, однако ни одна студия пока не подтвердила эту информацию. По его словам, два года работы над первым фильмом о Гарри Поттере были самым счастливым временем в его жизни, и он не против снова пережить это. Все зависит от содержания еще не опубликованного романа.

© AP Images/Jim Cooper

Ноа Баумбак

Ноа Баумбак родился в 1969 году. Он был автором сценария, режиссером и (или) актером во многих фильмах. Премьера его первого фильма «Бей и кричи» о друзьях, неохотно покидающих колледж, состоялась в 1996 году на Нью-Йоркском кинофестивале и получила множество хороших отзывов. После нескольких фильмов, вышедших в конце 1990-х, Баумбака считали скорее сценаристом, чем режиссером, вплоть до выхода на экран в 2005 году фильма «Кальмар и кит». В этой картине, во многом автобиографичной, снялись Лора Линни и Джефф Дэниэлс. За этот фильм Баумбак был номинирован на получение награды Академии и фестиваля «Независимый дух». Его новая работа «Марго на свадьбе» должна выйти в 2007 году; в картине снялись Николь Кидман, Дженнифер Джейсон Ли, Джек Блек и Джон Туртурро. Его вторая совместная работа с Уэсом Андерсоном под рабочим названием «Фантастический мистер Фокс» находится в настоящий момент на подготовительном этапе. Их предыдущая совместная работа «Водная жизнь» вышла на экран в 2004 году с участием Билла Мюррея и Оуэна Уилсона. Баумбак вырос в Нью-Йорке, его отец был писателем и литературным критиком.

Габриэле Муччино

Габриэле Муччино родился в 1967 году. Он учился в школе кинематографии в Риме и стал успешным кинорежиссером у себя на родине, в Италии. Его фильм «Последний поцелуй» в 2002 году получил награду на фестивале «Сандэнс», что, вероятно, привлекло внимание американцев к его таланту и перевело его на следующую ступень режиссерской карьеры. С большим одобрением были встречены его англоязычные работы, в том числе фильм 2006 года «В погоне за счастьем», который принёс актеру Уиллу Смиту номинацию на премию «Оскар». В настоящее время Муччино работает над циклом телевизионных программ, а также занимается подготовкой к съемкам фильма «Муж и жена» о любви иммигрантов к США и фильма «Игра без последствий» с Кэмерон Диас и Джимом Кэрри в главных ролях.

© AP Images/Matt Sayles

© Erin Patrice O'Brien

Тайлер Перри

Родившийся в Новом Орлеане, штат Луизиана, Тайлер Перри в детстве пережил нищету, жестокое обращение и лишения. В 1990 году он увидел отрывок шоу Опры Уинфри, в котором ведущая советовала справляться со своими трудностями, выплескивая их на бумагу. Первая такая работа Перри стала его первой пьесой. Сегодня выдающийся драматург, писатель, актер, продюсер и режиссер известен, главным образом, своими пьесами и фильмами о повседневных жизненных проблемах афроамериканцев. В первой экранизации своей пьесы Перри сыграл сразу трех героев, и он продолжает появляться в других фильмах.

Фильмы Перри, связанные с традициями афроамериканского городского театра, можно отнести к жанру моральных поучений. В них часто присутствует яркий образ женщины, чья мудрость, ум и юмор направляют других героев. «Мадея» – это собирательный образ афроамериканской женщины, который Перри «списал» со своей матери и своей тети; он изображает ее с юмором, тонко чувствуя культуру своего окружения и запросы своей, в основном, афроамериканской аудитории.

Courtesy of Lionsgate, фото Альфео Диксона

Справа: Тайлер Перри в роли Мадеи в эпизоде «Сбор всей семьи» (2006)

Личность Мадеи также занимает видное место в его первой книге «Не заставляйте черную женщину снимать серьги: несдержанные комментарии Мадеи о любви и жизни». После выхода в печать в 2006 году эта книга на протяжении нескольких недель находилась в верхних строках рейтинга бестселлеров «Нью-Йорк таймс» и в том же году получила престижную премию «Золотое перо» в номинациях «Лучшая юмористическая книга» и «Книга года». У Перри всегда в работе находится несколько пьес, кинофильмов и телешоу. Согласно его официальному сайту цццц.ендукзуккн.сщь, в настоящее время Перри работает над телесериалами «Дом Пейна» и «Знакомство с Браунами», которые появятся на кабельном телевидении в 2007 и 2008 годах. Один из его последних фильмов – «Маленькие девочки» - вышел на экран в феврале 2007 года.

© AP Images/Franka Bruns

Уилл Смит

Еще ребенком в Филадельфии, штат Пенсильвания, Уилл Смит получил прозвище «Принц» за умение производить впечатление на друзей. Как рассказывается на его веб-сайте (www.willsmith.net), в возрасте 12 лет он начал исполнять рэп, а в 16 уже стал рэппером под псевдонимом Фреш Принс, и часто выступал со своим другом «Джаззи Джефом».

В то же время Смит привлек к себе внимание как актер. В возрасте 22 лет он переехал в Калифорнию для съемок в комедии «Новый принц из Белэра» (Белэр – процветающий пригород Лос-Анджелеса в Калифорнии). К моменту окончания съемок сериала шесть лет спустя Смит начал работать в кино. Сейчас он один из наиболее успешных актеров Голливуда, который продемонстрировал свой разносторонний актерский и комедийный талант в таких фильмах, как «Али» о жизни боксера Мохаммеда Али, «Люди в черном», «Правила съема: метод Хитча», «Плохие парни» и в фильме 2006 года «В погоне за счастьем». Последний фильм был выдвинут на премию «Оскар» и получил многочисленные награды, включая кинематографическую премию Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Успех фильма «В погоне за счастьем» был особенно приятен, потому что эту картину выпустила кино-телекомпания Уилла Смита «Овербук энтертейнмент», которую он основал вместе со своим деловым партнером, и которая уже выпустила несколько успешных фильмов, а также потому, что в фильме снялся его восьмилетний сын Джейден (на фото вверху с отцом).

В апреле 2007 года еженедельный журнал «Ньюсуик» объявил 38-летнего актера, музыканта, продюсера, мужа и отца «самым сильным актером планеты», отчасти благодаря кассовым сборам, которые за всю его карьеру составили 4,4 миллиарда долларов. В интервью для журнала «Ньюсуик» руководитель одной из студий сказал о популярности Смита: «Есть Уилл Смит, и есть простые смертные».

© AP Images/John Smock

Люси Лю

Родившись в Нью-Йорке в семье иммигрантов с Тайваня, Люси Лю начала говорить по-английски только в пять лет. После школы она поступила в университет штата Мичиган и окончила его, став дипломированным специалистом по языкам и культуре Азии. Незадолго до окончания учебы Лю прошла пробы и получила роль в сценической постановке «Волшебника из страны Оз». Так началась ее актерская карьера. Сегодня достижения 38-летней актрисы впечатляют. Она озвучила нескольких мультипликационных фильмов, участвовала в телесериале «Элли Макбил» и сыграла много ролей в кино, среди которых «Убить Билла» (части 1 и 2) и главная роль в картине «Ангелы Чарли». Лю также выступила в роли продюсера художественных и документальных лент. Она была продюсером фильма «Три иглы», одновременно играя в нем роль больной СПИДом китаянки.

Люси Лю демонстрирует самые разносторонние интересы. Она еще и художник, чьи работы выставляются в трех галереях. Увлекается боевыми искусствами, играет на музыкальных инструментах, катается на лыжах и занимается альпинизмом. Свободно говорит на китайском языке и немного знает японский, итальянский и испанский. В качестве посла американского отделения фонда ЮНИСЕФ Лю посетила Пакистан и Лесото. Кроме того, она получила премию как американка азиатского происхождения за ее выдающиеся заслуги в средствах массовой информации.

София Коппола

София родилась в семье знаменитого кинорежиссера Френсиса Форда Копполы в 1971 году. Как раз вовремя – она дебютировала в эпизоде крещения младенца в фильме «Крестный отец». В фильме «Крестный отец: Часть III» в 1990 году она уже сыграла роль Мэри Корлеоне. София Коппола всегда хотела быть актрисой и играла – и когда была девочкой (часто под именем Домино Коппола), и подростком и в зрелом возрасте. Но в 1990-х она пошла по стопам отца и стала продюсером и режиссером. В 2004 году за фильм «Трудности перевода» она была выдвинута на премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер». Она оказалась третьей американкой, удостоенной такой чести. В ее фильме 2006 года «Мария Антуанетта» звучит современная музыка, что указывает на еще одно пристрастие Копполы. Фильм был номинирован на различные премии, включая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, где он получил кинематографический приз Французской Национальной системы образования. Фильм «Мария Антуанетта» также получил награду Киноакадемии за лучшую работу костюмера.

© AP Images/Dima Gavrysh

Сальма Хайек

© AP Images/Seth Wenig

Сальма Хайек, родившаяся в Мексике в 1966 году, благодаря своему таланту, красоте и уму, сделала чрезвычайно успешную карьеру в кинематографе как актриса, продюсер и режиссер постановок в Мексике, США и других странах мира. После успеха на теле- и киноэкране в Мексике Хайек приехала в США, где в кинематографе было очень мало ролей для актрис из Латинской Америки. Но опять же благодаря настойчивости, таланту и, в какой-то мере, собственной активности, актриса с ливанскими корнями стала получать все более важные и более разнообразные роли. В то же время, возможно, руководствуясь желанием помочь себе и другим актрисам, она занялась продюсерской деятельностью. Ее первый игровой фильм «Полковнику никто не пишет» (1999) был показан на Каннском кинофестивале и был представлен Мексикой на конкурс Академии американского киноискусства в номинации «Лучший иностранный фильм».

Хайек получила хорошие отзывы за роль легендарной мексиканской художницы Фриды Кало в фильме «Фрида», в котором она выступила также в качестве продюсера. Этот фильм был номинирован на премию «Оскар» в шести категориях. Среди других ее фильмов такие картины, как «Поспешишь, людей насмешишь», «Времена бабочек», «Дикий, дикий Запад», “Вуызукфвщ”, «От заката до рассвета» и «Однажды в Мексике».

Искусство Хайек имело очень большое влияние на малом экране. Ее адаптация и выпуск американской версии колумбийского сериала «Я – дурнушка Бетти», в котором играет сама Хайек, имели большой успех. Телесериал завоевал награды «Имидж», «Золотой глобус» и «Пибоди», и, кроме того, был отмечен за особое внимание к представителям меньшинств и передачу зрителям, в особенности молодым девушкам, идеи о том, что внешность – не самое важное или ценное качество.

© AP Images/Markus Schreiber

Минни Драйвер

Минни Драйвер родилась в Лондоне, но несколько лет в детстве провела на Барбадосе. Получив образование в Англии, она продолжила обучение в Академии сценического искусства Уэббера Дугласа. Драйвер сначала занималась музыкой, потом переключилась на актерское искусство, а в настоящее время сочетает оба вида деятельности. В музыке зарекомендовала себя и как исполнитель, и как автор песен. Среди ее фильмов такие работы, как «В кругу друзей», «Вернись ко мне», «Убийство в Гросс-Пойнте», «Призрак оперы» и «Умница Уилл Хантинг», за который она была номинирована на награду Академии в категории «Лучшая актриса второго плана». У нее была роль в телесериале «Уилл и Грейс», а в 2007 году она начала сниматься в новом телесериале «Богачи» на кабельном канале Эф-экс. Голосом Драйвер говорят персонажи нескольких мультфильмов, включая мультфильм «Симпсоны в кино», который выходит в 2007 году. Она получила признание как продюсер за фильм 1998 года «Поместье» (вышел в 2001 году) и новый фильм «Волновой эффект», в котором также снимались Форест Уитакер и Вирджиния Мэдсен.

Бен Афлек, Мэтт Деймон и проект «Гринлайт»

© AP Images/Chris Pizzello

В соответствии с информацией, содержащейся на сайте проекта «Гринлайт» (www.projectgreenlight.liveplanet.com), эта история похожа на сказку о Золушке. Два друга детства пытались пробиться в актеры. После долгих лет упорной работы они написали собственный сценарий («Умница Уилл Хантинг»), снялись в нем в главных ролях, были замечены, стали знамениты и получили премию «Оскар» за лучший киносценарий. Такова правдивая история Мэтта Деймона и Бена Афлека. Она вдохновила их вместе с продюсером «Американского пирога» Крисом Муром и компанией «Мирамакс филм энд телевижн» организовать конкурс для начинающих писателей, который открыл бы им путь в киноиндустрию. Первый конкурс сценаристов по проекту «Гринлайт» стартовал осенью 2000 года; на него было прислано более 7000 сценариев. Среди участников сначала выбрали лучшие 250 сценариев, затем их число было сокращено до 30. Наконец, десять финалистов получили возможность снять один эпизод. Трое лучших приняли участие в собеседовании, по итогам которого сценарий Пита Джонса был признан лучшим и он получил 1 миллион долларов на съемки фильма «Украденное лето».

За несколько месяцев Джонс завершил фильм, в котором снимались Эйдан Куинн и Бонни Хант. Премьера состоялась на фестивале «Сандэнс». В рекламном туре Джонс рассказывал зрителям по всей стране о своей работе. В многосерийном фильме канала Эйч-би-оу, который трижды был номинирован на премию «Эмми», был запечатлен весь путь от сценария до фильма. Таким образом, цель Афлека и Деймона была достигнута. Крис Мур так сказал о первом конкурсе проекта «Гринлайт»: «Он помог людям понять, как трудно создать фильм, сколько напряжения требует первый фильм, и, наконец, какое это счастье, когда впервые показываешь зрителям фильм, за который они платят деньги». Последующие конкурсы в 2003 и 2005 годах охватили большее число жанров, предоставив профессиональные возможности еще двум группам будущих деятелей кино.

Карьера самих Афлека (слева на верхней фотографии) и Деймона значительно продвинулась с тех пор, как они были никому не известными, снимали вместе жилье и выдумали свой первый сценарий. Деймон сыграл роль агента ЦРУ Джейсона Борна в трех фильмах, участвовал в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», был номинирован на премию «Оскар» за фильм «Умница Уилл Хантинг», а недавно получил широкое признание за два успешных фильма – «Ложное искушение» и «Отступники». Афлек тоже не сидит без дела. Он снялся в четырех фильмах, вышедших на экран в 2006 и 2007 годах, в том числе в «Голливудлэнде» и «Козырных тузах». Кроме того, он пишет сценарий и работает в качестве режиссера над фильмом «Беги, детка, беги», который должен выйти на экран в 2007 году.

© AP Images/Stephen Chernin

Дрю Бэрримор

В возрасте восьми лет Дрю Бэрримор стала мировой знаменитостью благодаря роли маленькой сестры главного героя, Герти, в фильме Стивена Спилберга 1982 года «Инопланетянин», хотя это была уже не первая ее роль. Первый рекламный ролик с ее участием был снят, когда ей было всего 11 месяцев. Родившись в одной из легендарных семей Голливуда, Бэрримор успешно продолжает традиции своих родных. Какое-то время ее имя ассоциировались с образом «плохой девочки», отчасти из-за злоупотребления наркотиками и алкоголем, а отчасти из-за ролей, которые она выбирала играть. Но в 1996 году все кардинально изменилось. Она снялась в нескольких романтических комедиях, включая фильмы «Певец на свадьбах», «Нецелованная» и «Пятьдесят первых свиданий», в которых она, в отличие от ролей в начале ее карьеры, играла робких, легко ранимых героинь. Бэрримор также бралась за более серьезные роли, такие как роль девочки-подростка, которая становится матерью-одиночкой, в фильме 2001 года «Сильная женщина». Одновременно с этим Бэрримор создала очень успешную продюсерскую компанию, которая выпустила фильм с ее участием «Ангелы Чарли», а также другие картины, среди которых современная интерпретация сказки про Золушку «История вечной любви». Недавно вышла музыкальная комедия «С глаз долой – из чарта вон!», где она и Хью Грант играют главные роли.

Британский дизайнер Жиль Дикон недавно стал использовать Дрю Бэрримор в своих рекламах. В марте 2007 года в интервью британскому изданию «Вог» Дикон объяснил свой выбор так: «Она очень умна, хорошо ведет бизнес, может служить примером для подражания, и к тому же она человек, который ошибался в прошлом и который смог исправить свои ошибки. На мой взгляд, люди реагируют на это и относятся к этому с уважением».

Следуя своему увлечению документальным кино, Бэрримор стала режиссером нескольких фильмов, которые привлекли к себе большое внимание. В одном из них – о поставках продовольствия для детей в страны Африки – она сама принимает участие. Голод и бедственное положение детей произвели на нее глубокое впечатление, и она стала участвовать в работе организаций и групп, которые помогают решить эти проблемы. Усилия Дрю Бэрримор были отмечена в мае 2007 года, когда Всемирная продовольственная программа ООН назначила ее своим «послом доброй воли» и призвала использовать свою популярность для поддержки программ, направленных на улучшение школьного питания. Одной из ее первых задач стала встреча с сенаторами в Конгрессе США для того, чтобы обсудить продовольственные программы.

Предоставлено Бадром Бен Хирси и Комитетом распространения арабских фильмов

Бадр Бен Хирси

Бадр Бен Хирси вырос в Лондоне, куда его семья была вынуждена перебраться в 60-е годы во время революции в Йемене. Он получил степень магистра в колледже Голдсмитс, где изучал режиссерское мастерство. В 1995 году он посетил Йемен и после этой поездки создал лирически-документальный фильм «Английский шейх и йеменский джентльмен. В нем показан британский эмигрант, много лет проживший в Йемене, который знакомит Бена Хирси с его родиной.

После 11 сентября 2001 года возник большой интерес к документальным фильмам арабских режиссеров. В числе работ Бена Хирси документальный фильм 2003 года «Йемен и война с террором», а также фильм 2002 года «11 сентября глазами жителей Саудовской Аравии», в который вошли беседы с семьями и друзьями террористов, интервью с представителями арабской прессы, политическими и военными аналитиками, психологом и другими людьми. Собеседники делились своей точкой зрения на события и проблемы, связанные с 11 сентября. Этот видеофильм, который стал первой попыткой взглянуть на 11 сентября с точки зрения жителей Саудовской Аравии, был включен в раздел социальных наук Кембриджской учебной видеотеки по основным предметам и сопровожден аннотацией, гласящей: «Хорошее учебное пособие для студентов, изучающих политические науки, Ближний Восток и ислам».

Затем Бен Хирси начал ставить художественные фильмы. Его лента «Новый день в старом Санаа» завоевал приз как лучший арабский фильм на международном Каирском кинофестивале в 2005 году. Он был показан на кинофестивале «Алван» в Нью-Йорке. Хотя Бен Хирси получил одобрение правительства Йемена на съемки фильма и финансирование в начале проекта, министр культуры не разрешил коммерческий показ фильма в Йемене. Но картина была показана от Великобритании на кинофестивале в городе Санаа.

Бен Хирси надеется, что его пример создания фильмов на Ближнем Востоке вдохновит других арабских кинодеятелей, особенно в более консервативных странах Персидского залива, где практически отсутствуют кинематографические традиции. Он знает других молодых режиссеров, которые учились в Европе и Северной Америке и возвращались на родину снимать кино, несмотря на трудности. В интервью сайту «Нетрибьюшн» Бен Хирси отметил: «Появились новая волна арабских фильмов, новый и очень интересный стиль, и все начинает меняться».

© AP Images/Felix Films

Сцена из фильма, который Бадр Бен Хирси снимал в Йемене

Становление независимого кино

Кеннет Туран

© AP Images/John Bazemore

Авиакомпания «Дельта» спонсировала проведение кинофестиваля в 2004 году, что вдохновило тысячи студентов в кампусах восьми колледжей штата Джорджия на режиссерскую работу, которой многие занялись впервые в жизни. Сара Уитмарш создала фильм о своей студенческой организации в университете штата Джорджия.

Современная независимая киноиндустрия США родилась, когда несколько смелых режиссеров на свои средства сняли фильмы, в финансировании которых не были заинтересованы студии Голливуда. Однако общественное признание этих, как правило, малобюджетных, но высококачественных фильмов способствовало росту и процветанию независимой киноиндустрии. Кинокритик Кеннет Туран работает в газете «Лос-Анджелес таймс» и выступает в утреннем выпуске новостей Национального общественного радио. Он – автор нескольких книг, в том числе "Now in Theaters Everywhere: A Celebration of a Certain Kind of Blockbuster" *(2006) и* "Sundance to Sarajevo: Film Festivals and the World They Made" *(2002).*

Большинство стран, в которых есть своя собственная киноиндустрия, считают, что им повезло. Но Соединенные Штаты могут считать, что им повезло вдвойне, если сравнить их с другими странами, где кино процветает – на ум сразу приходят Индия и Гонконг, ибо в Америке существуют сразу две сильные и самостоятельные киноиндустрии.

Первая – это Голливуд, продукция которого известна везде, где показывают кино. Именно там создаются блокбастеры, такие как «Человек-паук» и «Пираты Карибского моря», на съемку которых потрачено сотни миллионов долларов, но показ которых по всему миру, в свою очередь, приносит миллиарды долларов, стимулируя тем самым почти бесконечное продолжение этих фильмов.

Вторая – независимое кино, которое зародилось в Америке 20 с лишним лет и развивается параллельно с голливудской киноиндустрией. У нее свой ежегодный кинофестиваль – «Сандэнс» в Парк-сити, штат Юта, и свой собственный «Оскар» – приз «Независимый дух«, который вручается за несколько дней до присуждения призов Американской киноакадемии. Есть даже специальные кинотеатры для показа независимых фильмов, а также актеры и режиссеры, которые, главным образом, работают в независимом кино.

Это не означает, что нет хотя бы символической связи между этими двумя сферами американского кино. Общего очень много. Большие звезды Голливуда иногда получают похвалы за участие в независимых фильмах. Например, Том Круз снялся в фильме Пола Томаса Андерсона «Магнолия». А для актеров независимого кино иногда находится место в более масштабных голливудских фильмах. Например, Стив Бушеми снялся в таких традиционных блокбастерах, как «Армагеддон» и «Остров». Кроме того, независимое кино стало влиятельной силой в одном из главных институтов Голливуда – премии «Оскар».

И все же есть два ключевых элемента, отличающих фильмы Голливуда от независимого кино. Во-первых, это бюджет – сколько денег требует фильм. Во-вторых, тема и ее художественное раскрытие – о чем фильм и как он сделан. И, как это всегда бывает в американском кинобизнесе, эти два элемента взаимосвязаны.

АКЦЕНТ НА АРТИСТИЧНОСТЬ

Когда фильм стоит больше 100 миллионов долларов, а именно в такую сумму обходится средний студийный фильм, он должен привлечь максимально широкую публику не только в США, но и во всем мире для того, чтобы вернуть затраченные на его производство деньги. Это означает, что акцент должен быть сделан на остром сюжете, на том, как развивается действие. Именно на этот элемент зрители реагируют везде. Необходимо также учитывать то, что привлекает публику в возрасте 25 лет и моложе, то есть тех, кто чаще других ходит в кино.

Независимые фильмы, напротив, обходятся дешевле. Их производство может стоить от нескольких тысяч до 15–20 миллионов долларов. Хотя эта сумма может показаться большой, по голливудским стандартам это немного. Меньшие затраты позволяют создателям фильмов действовать более свободно, так что фильмы могут быть более индивидуальными, уникальными, более глубокими в раскрытии характеров, более сложными по сюжету. Создатели этих фильмов могут позволить себе не прибегать к оглушительным спецэффектам. Независимые режиссеры могут больше думать об артистичности и самовыражении и меньше – о будущих кассовых сборах. Это одна из причин, почему независимые фильмы обычно добиваются более высоких результатов при присуждении премий «Оскар», чем прибыльные фильмы.

Если бы американский зритель 40–50 лет назад хотел увидеть все, что предлагают независимые фильмы, он мог найти это только в зарубежных картинах. Отчасти этим и объяснялся постоянно возраставший интерес публики в 50–60-е годы прошлого столетия к фильмам из Франции, Италии, Японии, Скандинавии и других стран.

© AP Images/HO

Актер и кинорежиссер Джон Кассаветес.

Альтернатива независимого кино, которая позволила американским зрителям увидеть такого рода фильмы на своем языке, не возникла из ничего. Недавно умерший актер и кинорежиссер Джон Кассаветес (единственный кинорежиссер, который получил приз, названный в честь него самого, на церемонии присуждения наград «Независимый дух») снимал фильмы в стиле независимого кино еще в 1957 году, когда появилась его картина «Тени», ставшая впоследствии легендарной.

© AP Images/Krista Niles

Сценарист и кинорежиссер Джон Сэйлз.

Многие также приписывают начало современного независимого движения в кинематографе фильму Джона Сэйлза «Возвращение Сикокус 7», снятому в 1980 году. Фильм, который Сэйлз финансировал сам, частично из денег, заработанных на пересъемке голливудских фильмов, обошелся в 60 000 долларов и принес 2 миллиона. Впервые стало ясно, что средства, так же как и творческое удовлетворение, можно получить за пределами голливудский студийной системы.

НЕЗАВИСИМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Два других фильма, распространенные гигантом независимого кинематографа компанией «Мирамакс», которую основали Харви Вайнштейн и его брат Боб и назвали в честь своих родителей, показали, что независимое кино имеет большое будущее. В 1989 году фильм Стивена Содерберга «Секс, ложь и видео» выиграл приз Большого жюри на фестивале «Сандэнс», а затем получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. С этого началось международное признание американского независимого кино.

Фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» стал еще более успешным и не только выиграл «Золотую пальмовую ветвь» в 1994 году, но также стал первым независимым фильмом, который принес кассовые сборы, превышающие 100 миллионов долларов, что подтвердило дальновидность организации Дисней, которая годом раньше прибрела «Мирамакс».

Вскоре, понимая, что независимые фильмы слишком необычные, чтобы их создавали обычные режиссеры, каждая студия захотела иметь собственный филиал, работающий в жанре независимого кино. Сегодня в число этих специализированных подразделений входят «Фокс серчлайт», «Уорнер индепендент пикчерс», «Юниверсал фокус» и знаменитая компания «Сони пикчерс классикс».

Фильмы, которые выпускаются этими специализированными отделами, представляют собой первоклассные независимые картины с огромными бюджетами, с участием

© AP Images/Damian Dovarganes

Технология съемок и монтажа фильмов меняется, о чем свидетельствует это новое оборудование, представленное на выставке электроники в Лас-Вегасе.

звезд первой величины. Эти фильмы могут показаться голливудскими, но на самом деле Голливуд больше не выпускает таких лент. Характерным примером служит фильм «Маленькая мисс Счастье». Хотя он выдвигался на соискание премии в номинации «Лучший фильм», а в феврале 2007 года ему был присужден «Оскар» за режиссуру, ранее фильм многократно отклонялся крупными студиями.

Независимые фильмы не только по-особому воспринимаются, но и могут отражать интересы различных категорий зрителей и по-разному раскрывать сюжет. Поскольку независимое кино обходится не слишком дорого, в рамках этого жанра афроамериканские кинорежиссеры, такие как Спайк Ли, и режиссеры-геи, подобные Грегу Араки, смогли создать фильмы, где действуют маргинальные персонажи, причем потенциально эти работы адресованы более широкой аудитории.

ЦИФРОВОЙ ЭФФЕКТ

Вопрос стоимости также явился фактором роста документалистики в мире независимого кино. Мы живем во времена, когда создается все больше независимых документальных фильмов, с которыми знакомится больше зрителей, чем когда бы то ни было. Этому есть несколько причин, но основной причиной является то, что использование цифрового оборудования, которое сокращает расходы на создание фильма, обеспечивает режиссеров собственными средствами производства.

Возьмите, скажем, работы Скотта Гамильтона Кеннеди, создателя музыкальных видео и рекламы. Он никогда бы не создал получивший замечательные отзывы фильм «Наш город», если бы не встретил учительницу, которая ставила пьесу Торнтона Уайлдера в калифорнийской средней школе. Когда она рассказала ему о своем замысле, он понял, что должен воплотить его в жизнь, чего бы это ни стоило. «Я никогда не пытался достать денег или собрать команду, – говорит он. – Я знал, что если тратить время, пытаясь все это сделать, момент для создания документального фильма будет упущен«.

Итак, Кеннеди пришел в школу с камерой, выглядевшей совсем невзрачно, совсем как дешевая камера из магазина «Серкит-сити», торгующем бытовой электроникой. Но именно вид его оборудования, который не отпугивал учеников, а

© AP Images/Steve Helber

Кинорежиссеры проводят испытание оборудования в кафедральном соборе в Луизиане. Они снимают документальный фильм «Новоорлеанская история» об урагане «Катрина».

напротив привлекал, позволил создать обстановку близости и доверия, которая является самой сильной стороной фильма. Финансовая независимость приводит к независимому мышлению, и в результате появляются прекрасные фильмы, которые Америка увидела в последние годы. ■

Мнения, высказываемые в этой статье, не обязательно отражают взгляды или политику правительства США.

Кинофестиваль «Сандэнс» – поддержка независимых кинорежиссеров по всему миру

© Mark Maziarz

Поклонники кино собираются каждую зиму в Парк-Сити, штат Юта, на кинофестивале «Сандэнс».

Кинофестиваль «Сандэнс» и его спонсор Институт «Сандэнс» поддерживают независимых кинорежиссеров и предлагают их работы всему миру. Кэроли Уокер – сотрудник Бюро международных информационных программ Государственного департамента США.

Десятидневный кинофестиваль «Сандэнс», один из наиболее авторитетных фестивалей в Соединенных Штатах, проводится ежегодно в январе в заснеженных горах – в городе Парк-Сити, штат Юта. Изначально этот фестиваль был задуман как возможность для показа фильмов, созданных начинающими независимыми режиссерами. Но потом его рамки расширились, и сейчас он включает проведение дискуссий в группах, молодежные программы, интерактивные выставки и музыкальные концерты. Каждый год на фестиваль приезжает более 45 000 человек со всего мира. С 1985 года, когда начал проводиться фестиваль, несколько американских и иностранных независимых фильмов, впервые показанных на фестивале «Сандэнс», затем были удостоены многочисленных номинаций на премии Американской киноакадемии и «Оскаров». Растущий престиж фестиваля привлекает зарубежных знаменитостей на просмотр фильмов. Качество демонстрируемых работ побудило многих сниматься и ставить фильмы, получая зарплату намного ниже голливудских стандартов.

Призы жюри и зрительских симпатий объявляются в последний день фестиваля в категории документальных и художественных фильмов – как для американских, так и для иностранных работ. Членами жюри являются известные профессиональные актеры. Помимо специальных наград, премии присуждаются за киносценарий, за актерскую работу, кинорежиссуру и кинематографию. Не все фильмы, демонстрируемые на фестивале, участвуют в конкурсе. Некоторые отбираются для специальных премьер или для показа с целью привлечения внимания дистрибуторов, а некоторые короткометражные фильмы можно увидеть в режиме онлайн на сайте кинофестиваля «Сандэнс» http://festival.sundance.org/2007/.

В 2007 году на кинофестивале «Сандэнс» были показаны 64 американских и иностранных документальных и художественных фильма. В пяти художественных фильмах, снятых американскими кинорежиссерами, герои говорили, в основном, на испанском, хинди, корейском, португальском языках или на маскоги (язык

© AP Images/Kevork Djansezian

Помимо зрителей и журналистов, на фестиваль также приезжают режиссеры и актеры. На снимке: актрисы Тони Коллет из Австралии (слева) и Эбигейл Бреслин из Соединенных Штатов прибыли на просмотр фильма «Маленькая мисс Счастье».

американских индейцев). Большинство из 3000 художественных фильмов, представленных вниманию зрителей, было посвящено глобальным проблемам. В фестивале «Сандэнс» активно участвуют такие кинокомпании, как французский «Гомон», «Селлулоид дримз» и «Уайлд банч», «Бавария фильм интернэшнл» из Германии, датский «Траст филм сэйлз» и международная компания «Фортиссимо филмз», имеющая представительства в Амстердаме, Лондоне, Сиднее и Гонконге. Часто приводили слова директора фестиваля Джефри Гилмора, который сказал, что «Сандэнс» намеренно подчеркнул международный аспект своей деятельности, учредив в 2005 году конкурсные призы за иностранные художественные и документальные фильмы.

Спонсором кинофестиваля является Институт «Сандэнс», который был основан в 1981 году Робертом Редфордом, актером и кинорежиссером, который удостоен многих наград. Этот институт также расположен в Парк-Сити. Этот институт важен не только потому, что он показывает дерзкие фильмы – подлинные новинки как по стилю, так и по тематике, но и потому, что он представляет собой обширный международный рынок, где малые и большие дистрибьюторские и сбытовые компании могут приобретать независимые фильмы для показа на киноэкранах во всем мире.

Институт «Сандэнс» в течение всего года организует многочисленные показы и программы, которые поддерживают работу независимых режиссеров, сценаристов, композиторов, драматургов и театральных актеров. Программы в области документального кино стимулируют освоение новаторской подачи материала и способствуют знакомству более широкой аудитории с документальными фильмами. Каждый год около 25 молодых кинорежиссеров из США и других стран участвуют в популярной программе института по художественным фильмам. Эти творческие лаборатории помогают независимым сценаристам и кинорежиссерам осуществлять свои замыслы – писать, снимать и компоновать отснятый материал. Организаторы программы также проводят творческие и

© AP Images/Kevork Djansezian

Актер, кинорежиссер и основатель кинофестиваля «Сандэнс» Роберт Редфорд.

практические семинары и оказывают активную финансовую поддержку, предоставляя стипендии. Семинары по музыкальному оформлению кинофильмов привлекают в институт начинающих композиторов. А занятия, посвященные театральным постановкам, стимулирует разнообразные формы актерского самовыражения, развивая оригинальность и творческий подход. Институт также собирает архив независимых фильмов, который находится в университете штата Калифорния в Лос-Анджелесе. ■

Кинофестиваль в вашей гостиной

Даниела Коссали/ITVS

Сцена из фильма «Дикие попугаи с Телеграф-Хилл» из цикла «Независимый объектив».

Два документальных телесериала рассказывают телезрителям в Соединенных Штатах и в других восьми странах о событиях, происходящих по всему миру, а продюсеры этих фильмов планируют в ближайшие годы расширить свою аудиторию.

Независимая телевизионная служба (ITVS) [http://www.itvs.com] выпустила цикл документальных фильмов, которые демонстрируются в Соединенных Штатах телекомпаниями, входящими в Систему общественного вещания (PBS). Сериал под названием «Независимый объектив: кинофестиваль в вашей гостиной» включает в себя фильмы как американского, так и иностранного производства. Информацию об этой программе можно найти по адресу: http://www.pbs.org/independentlens/about.html. Один кинокритик назвал сериал «лучшей работой независимого кино на телевидении сегодня». Это особенно важно для тех, кто не имеет доступа к каналу «Сандэнс», передачи которого можно смотреть только по некоторым кабельным системам.

Каждый сезон в сериалы включаются сюжеты, снятые кинорежиссерами, живущими и работающими за пределами Соединенных Штатов. Все больше и больше фильмов снимаются кинорежиссерами, не являющимися гражданами США. В этих фильмах рассказывается об их странах, культуре и народе. В течение сезона 2006–2007 годов в цикл «Независимый объектив» были включены следующие фильмы: «Шадия» – история 17-летней мусульманки, живущей в Израиле, которой приходится искать баланс между своими религиозными убеждениями и ожиданиями в отношении ее со стороны близких и друзей по мере того, как она добивается успеха и становится чемпионкой мира по каратэ; «Моя родина Афганистан» – фильм, в котором один из кинорежиссеров рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается его отец, работающий акушером в Афганистане, где почти каждая седьмая женщина умирает при родах; «Революсьон: пять взглядов» – рассказ о пяти кубинских фотографах, которые жили и работали в течение четырех десятилетий, освещая все события – от кубинской революции до современной жизни своей страны.

Джуди Ирвинг/ITVS

Фильм «Дикие попугаи с Телеграф-Хилл» будет показан в этом году по телевидению в цикле «Независимый объектив».

Предоставлено Budoco, Ltd./ITVS

Фильм «Шадия» о 17-летней мусульманке, чемпионке мира по каратэ, которая живет в маленькой мусульманской деревне на севере Израиля.

Среди других фильмов, представленных в нынешнем сезоне «Черное золото», «Каликот», «Чайна блю», «Демократия в сжатые сроки: глобальная борьба за независимую прессу»; «Превыше долга», «Мир по правилам улицы Сезам», «Париж, 1951», «Дикие попугаи с Телеграф Хилл», «Энрон: самые умные в комнате» и «Кошки Мирикитани».

В течение нескольких лет ведущими «Независимого объектива» были знаменитости из мира кино, в том

Фото Линды Хокинс Костиган/ITVS

«Мир по правилам улицы Сезам» – документальный фильм о том, как в разных странах делались версии американской детской телевизионной программы, удостоенной многочисленных наград. В фильме участвуют такие персонажи, как Ками из южноафриканской программы «Такалани Сезам».

числе нынешний ведущий, удостоенный наград актер Теренс Ховард, который сыграл главную роль в популярных независимых фильмах «Суета и движение» и «Крах». Ранее программу вели Эди Фалко, Сюзен Сарандон, Дон Чидл и Анджела Бассетт.

Предложенный зарубежной аудитории аналогичный цикл «Правдивые истории: жизнь в США» представляет собой большой, состоящий из 16 частей, документальный сериал, ведущим которого является Бенисио Дель Торо. В этих фильмах международной аудитории предлагаются рассказы о жизни американского народа и американских достопримечательностях. Созданные независимыми кинорежиссерами, они показывают богатство и сложность жизни в Соединенных Штатах – от индейских резерваций до мексиканской границы, от серферов до поэтов, рыбаков и шахтеров.

© AP Images/Louis Lanzano

Среди ведущих сериала «Независимый объектив» – такие звезды независимого кино, как Террес Ховард, который сыграл главную роль в независимых фильмах «Суета и движение» и «Крах».

Снимаемый в тесном сотрудничестве с телекомпаниями по всему миру сериал «Правдивые истории» бесплатно предлагается зрителям, которые не часто смотрят независимые документальные фильмы. Авторы этого сериала пытаются взглянуть на Америку с точки зрения, которая редко представлена в сводках новостей или в коммерческих СМИ. В 2006 году «Правдивые истории» транслировались по системам общественного телевещания в Перу [http://www.irtp.com.pe], Майами и в Египте [http://www.ertu.gov.eg]. В 2007 году география показа сериала будет расширена и охватит системы общественного телевещания в Колумбии [http://www.rtvc.gov.co], Бахрейне [http://www.bahraintv.com], Индонезии [http://www.tvri.co.id], Бангладеш и Гонконге. Продюсеры сериала планируют расширять показ каждый год.

В нынешнем сезоне будут показаны фильмы «Алоха по-американски: хула-хуп за пределами Гавайев», «Изнанкой наружу», «Семейное предприятие», «Первое лицо, множественное число», «В моем углу», «В свете почитания», «Поцелуй мой автомобиль», «Ларри против Локни», «Лос-Анджелес сейчас», «Прислуга в Америке», «Полоса: семья, инвалидность и американская мечта», «Взгляд снаружи: межрасовое усыновление в Америке», «Расколотый рог: жизнь шамана из племени хмонг в Америке», «Борьба с огнем: первые женщины-пожарные в Нью-Йорке» и «Воинская часть 1500». ■

Цифровая революция

Стивен Эшер

© AP Images/Paul Sakuma

Главный управляющий «Эппл компьютер» Стив Джобс перед гигантскими моделями устройств ш3щв, на которых воспроизводятся различные фильмы. В сентябре 2006 года компания «Эппл» ввела в действие онлайновый заказ, который намного облегчит просмотр фильмов дома или в пути.

Впервые цифровые технологии были применены в кинематографе в 1980-е годы для создания новых фантастических образов на экране. На протяжении всего этого времени современные технологии постоянно усложнялись и сейчас позволяют производить, распространять и продавать фильмы в цифровом формате. Стивен Эшер – режиссер полнометражных документальных фильмов, в том числе «Так много и так быстро» (2006) и «Неспокойное местечко: на Среднем Западе» (1996), которые были номинированы на получение премий Академии. Новое издание его бестселлера The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age *появится в июле 2007 года.*

В истории кино было несколько важных моментов, когда новая технология меняла все. В 1927 году первый звуковой фильм «Певец джаза» стал началом эры звукового кино. Внезапно звезды немого кино ушли в прошлое, а вместо них появились новые звезды и новые сюжеты, изменились и методы создания сценариев, съемки и показа фильмов.

Сегодня благодаря цифровым технологиям происходит еще более масштабная революция. Молодые люди, которые выросли в эпоху интернета, не понимают, насколько кардинальными стали эти изменения. Кино, как и другие средства массовой коммуникации, уже никогда не будет таким, как прежде.

С технической точки зрения, цифровая технология – это преобразование изображения и звука в цифровые данные (последовательности нулей и единиц), которые можно хранить, обрабатывать и передавать с помощью компьютеров. Цифровая технология открывает целый мир новых возможностей.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Цифровая эра в кино началась в 80-е годы, но достигла своего расцвета примерно в 1990 году. Вначале цифровая технология использовалась для создания новых изображений. Компания кинорежиссера Джорджа Лукаса «Индастриэл лайт энд мэджик» стала пионером в создании потрясающих визуальных эффектов, которые сделали самые фантастические истории о космических путешествиях

поразительно реалистичными. Теперь с помощью таких программ, как Photoshop, мы можем изменять цифровые изображения – например, удалить человека или добавить здание, что в корне меняет наше понимание отображаемой реальности. В цифровую эпоху такие утверждения, как «картинка не обманывает» и «веришь в то, что видишь», явно перестают соответствовать действительности. Цифровое редактирование формирует новые стили и методы кинопроизводства, такие как использование очень коротких кадров, графических объектов, «летающих» по экрану, и объектов, которые незаметно превращаются в другие объекты. Большая часть телевизионной рекламы была бы невозможна без цифровых инструментов.

© AP Images/Yesikka Vivancos

Айвон Маккормик Лайонз – организатор Международного женского кинофестиваля для демонстрации работ женщин-режиссеров, которые составляют лишь 5–7 процентов от общего числа режиссеров.

В 90-х годах произошел взрыв цифрового видео, и появились уже ставшие привычными записывающие цифровые видеокамеры, которые позволяют кинолюбителям недорого снимать и редактировать высококачественные видеосюжеты. Независимые режиссеры и операторы освоили цифровые видеокамеры и использовали их для создания фильмов, которые неожиданно стали демонстрироваться по телевидению и на престижных кинофестивалях. Согласно традиционной модели кинопроизводства, принятой в Голливуде, фильмы снимаются кинокамерами 35 мм, и их обслуживает многочисленный персонал. Хотя по качеству цифровое видео и уступает киносъемке с помощью камер 35 мм, оно вполне приемлемо и дешево обходится. Благодаря технике цифрового видео, то, что раньше было невозможно осуществить или что было чрезвычайно дорого, сейчас вполне возможно как в игровом, так и в документального кино.

Вместе с цифровым видео стремительно развивался интернет. Сначала в Голливуде не знали, что с этим делать. Малобюджетный триллер «Ведьма из Блэр», снятый в 1999 году малоформатными видеокамерами, считается первым кинофильмом, в котором использовался рыночный потенциал интернета. Распространив в сети слухи о том, что сцены «ужасов» в фильме реальны, продюсеры вызвали в интернете жаркие споры, которые обеспечили картине кассовые сборы в размере 248 млн. долларов по всему миру. В настоящее время сайты, блоги, сетевые обзоры и дискуссии на сайтах типа MySpace.com являются важными инструментами создания ажиотажа вокруг нового фильма.

Интернет открывает двери для новой модели кинопроизводства и дистрибуции. Созданием и распространением большинства фильмов занимаются крупные корпорации, в том числе киностудии, телевещательные компании или крупные дистрибуторы. Однако интернет позволяет создавать фильмы для специализированной аудитории и продавать цифровые видеодиски непосредственно данной аудитории в обход посредников, которые наверняка отказались бы от участия в проекте из-за отсутствия широкого круга зрителей. Эксперт по дистрибуции Питер Бродерик отмечает, что фильм «Обращение» (драма о студентах-борцах) никогда не показывался в кинотеатрах или по телевидению и даже не предлагался в магазинах, торгующих видеопродукцией, однако он собрал более миллиона долларов от продаж цифровых видеодисков и распространения в интернете. В фильме «Длинный хвост: почему бизнес продает меньше товаров для всех и больше товаров для некоторых» актер Крис Андерсон объясняет, каким образом интернет позволяет продюсерам и дистрибуторам предлагать своим целевым аудиториям продукцию, которая не продается в достаточно большом объеме в традиционных розничных магазинах. Возможности получения прибыли даже при производстве относительно небольших и неформатных фильмов еще более увеличиваются при переходе от продажи или аренды цифровых видеодисков к загрузке электронных файлов.

© AP Images/Paul Sakuma

Фильм «Пираты Карибского моря» демонстрируется на мониторе компьютера.

© AP Images/Louis Lanzano

Просмотр отрывка из фильма на мобильном телефоне – Роберт Редфорд (в центре), Джон Купер из Института «Сандэнс» (слева) и Билл Гайда из Ассоциации GSM, которая обслуживает в общей сложности более 2 млрд. абонентов мобильной связи по всему миру.

ЦИФРОВАЯ ДОСТАВКА

Между тем, последние достижения в области телевидения высокой четкости обусловили скачок в области качества изображения и звука. Если вы недавно были в магазине электроники, то знаете, какое неправдоподобно чистое и яркое изображение на большом экране обеспечивают новые плоские экраны. Каждый кадр цифрового видео состоит из мельчайших световых точек, называемых пикселями: чем больше пикселей, тем ярче и качественнее изображение, особенно при показе на большом экране. Традиционно в видео стандартной четкости используется примерно 345 тыс. пикселей на каждый кадр; в лучших системах видео высокой четкости используется примерно 2 млн. пикселей. Если вы хоть один раз посмотрите прекрасно снятый широкоформатный фильм высокой четкости на большом плоском экране, вы никогда не захотите возвращаться к старомодным системам.

Технология высокой четкости преображает голливудское кино и телевизионные программы (в этой области пионером стал все тот же Джордж Лукас). При съемке многих фильмов, где раньше использовалась обычная пленка, сейчас применяется технология высокого разрешения. Это значительно экономит время и деньги, а качество сейчас является достаточно высоким, так что аудитории не заметит разницы. Сегодня почти все фильмы на каком-то этапе своего создания проходят цифровую стадию.

«Инициатива развития цифрового кино» была предложена группой студий для полномасштабного внедрения цифровой технологии в кинотеатры. Теперь, придя в кинотеатр неподалеку от вашего дома, вы, скорее всего, увидите фильм, который показывают с помощью кинопроектора. В новых цифровых проекторах 4Л используется почти 9 миллионов пикселей, и они создают великолепную картинку, на которой никогда нет царапин и грязи. Кинотеатры неохотно вкладывали деньги в дорогую технику, однако киностудии, которые могут сэкономить миллионы долларов на отказе от производства и транспортировки громоздких копий фильма, могут, в крайнем случае, субсидировать покупку оборудования. Однако при этом Голливуд опасается возможного пиратства, когда новые фильмы выходят в цифровой форме. Пиратство – это огромная проблема: когда последний фильм про Джеймса Бонда только-только появился в иностранных кинотеатрах, пиратские цифровые видеодиски уже можно было купить на улице.

Однако пока кинотеатры готовятся вступить в цифровую эру, у потребителей появляется много возможностей для домашнего просмотра фильмов на огромных плоских экранах дома, на небольших экранах своих компьютеров и на маленьких устройствах iPod или сотовых телефонах – на улице. Цифровое телевидение, уже ставшее доступным, благодаря новым телевизионным каналам высокой и стандартной четкости, полностью заменит в США традици-

© AP Images/Noah Berger/File

Легендарный режиссер и продюсер Джордж Лукас, пионер многих инноваций в киноиндустрии. Когда-то он первым внедрил спецэффекты в фильмах «Звездные войны»; теперь ему принадлежит уникальное видение будущего кино.

онное аналоговое телевидение 17 февраля 2009 года. Выбирая между услугами видео по запросу, скачиванием, TiVO и вебкастингом, скоро мы сможем видеть практически все, практически везде и практически в любое время. Означает ли это, что отомрет одна из самых замечательных мировых традиций – походы в кинотеатр для просмотра фильма в зале, где зрители плачут и смеются вместе с вами?

Обратимся снова к Джорджу Лукасу как законодателю моды. Поскольку выпуск фильма с производственной точки зрения является чрезвычайно рискованным и затратным делом, у киностудий появляется «блокбастерный» способ мышления – продукт создается для максимально широкой аудитории – другими словами, по принципу наименьшего общего знаменателя. Но даже в этом случае большинство фильмов оказываются в кинотеатрах убыточными. Лукас – человек, снявший больше блокбастеров, чем кто-либо другой, – сказал в интервью «Дейли вэрайети»: «Мы больше не хотим делать кино. Мы попытаемся выйти на телевидение». По его словам, вместо того чтобы тратить 100 млн. долларов на создание одного фильма и еще 100 млн. на его прокат, он мог бы снять 50–60 фильмов, которые можно распространять по телевидению и интернету. Что касается перспектив массового посещения кинотеатров, то, по мнению Лукаса, «эта привычка вряд ли сохранится».

Хотя цифровая технология по своей сути – это конвертация фильмов в последовательность нулей и единиц, те изменения, которые благодаря ей произошли в кинопроизводстве, содержании фильмов, местах показа, стоимости и зрительской аудитории, оказались совершенно потрясающими и удивительными. Посмотрим, что будет дальше. ■

Мнения, высказываемые в этой статье, не обязательно отражают взгляды или политику правительства США.

Власть и кино

В отличие от многих стран, в которых правительство следит за тем, что происходит в культуре, в том числе в мире кино, в США нет правительственного ведомства или министерства, которое занималось бы регулированием киноиндустрии. Однако правительство все же занимается связанными с кинобизнесом вопросами и делает это по нескольким направлением.

КИНОПРОИЗВОДСТВО

В США есть два основных центра кинопроизводства – крупные студии, которые ежегодно производят множество фильмов и телевизионных программ, и независимые кинорежиссеры, среди которых есть как начинающие, так и опытные мастера. Иногда, благодаря грантам от университетов или советов по поддержке искусств и гуманитарных наук, независимые создатели фильмов косвенно получают финансирование из бюджетов муниципалитетов, штатов или федерального бюджета. Однако гораздо чаще источниками финансирования являются частные спонсоры или благотворительные организации, заинтересованные в поддержке искусства или в обсуждении проблем, которые затрагивает тот или иной фильм.

Хотя министерства кино не существует, с киноиндустрией взаимодействует целый ряд административных ведомств. На уровне муниципалитетов и штатов ведомства, занимающиеся вопросами киноиндустрии, поддерживают местные кинотеатры – ведь их использование повышает занятость и дает другие экономические преимущества, а также помогает рекламировать туристические сайты и весь регион в целом. Кроме того, они помогают производителям фильмов контактировать с полицией и другими службами при организации съемок, для которых иногда требуется перекрыть дорожное движение или использовать общественные здания.

Аналогичным образом в других органах управления, особенно в военных организациях, есть подразделения, которые помогают координировать использование сооружений, оборудования и даже персонала. Например, при съемках фильма было бы трудно создать правдоподобную модель авианосца или нанять людей для массовки на заднем плане, которые бы выглядели как настоящие солдаты, моряки, летчики или морские пехотинцы, которые часто отличаются от гражданских актеров прической, физическим сложением, осанкой. Военные ведомства готовы предоставлять свои сооружения в разумных пределах для утвержденных проектов, и в каждом ведомстве есть отдельное подразделение для решения этих вопросов. Другие правительственные ведомства решают вопросы использования общественных мест и сооружений, например, памятников и парков.

© AP Images/Donna McWilliam

Этот фильм снимается при поддержке Комиссии по кино штата Техас.

Много лет назад правительство США выпустило несколько художественных фильмов и тесно сотрудничало с Голливудом в создании фильмов, которые поднимали дух народа в военное время. Однако, начиная со Второй мировой войны, эти программы были прекращены как по бюджетным, так и по принципиальным соображениям. Единственным исключением была работа, выполнявшаяся правительственными учреждениями, которые по определению имели дело с иностранной аудиторией. Например, Информационное агентство США в течение многих лет создавало фильмы для показа иностранной аудитории в дополнение к другим своим образовательным программам. Один из таких фильмов, «Джон Кеннеди: годы молний, день барабанов», посмертное посвящение убитому президенту, даже получил в 1965 году приз Академии за лучший документальный

фильм. В настоящее время это ведомство, входящее в состав Государственного департамента США, больше не занимается созданием собственных фильмов.

ЦЕНЗУРА

В отдельные исторические периоды, особенно во время Второй мировой войны, когда вопросы национальной безопасности стояли особенно остро, а некоторые виды информации не предназначались для широкого распространения, правительство, тем не менее, в целом не занималось цензурой. Чтобы сбалансировать ценности свободы слова, общественного благосостояния и хорошего вкуса, в киноиндустрии был принят ряд добровольных стандартов, которые стали основой для рейтинговой системы. G – для обычной аудитории, R – для ограниченной аудитории и несколько других категорий. Не правительственные цензоры, а цензоры самой киноиндустрии применяют эти стандарты при оценке фильмов. Это позволяет зрителям, родителям и владельцам кинотеатров получить представление о наличии в фильме элементов секса, насилия или ненормативной лексики.

ДИСТРИБУЦИЯ ФИЛЬМОВ

В настоящее время дистрибуция фильмов, произведенных в США, за некоторыми исключениями осуществляется внутри страны и за ее пределами по коммерческим каналам, которые контролируются рынком. Если фильм не привлекает аудиторию, его показ в кинотеатрах будет ограничен, и его место займет другой фильм, который, может быть, станет хитом. В первой половине 20-го века некоторой государственной поддержкой пользовались фильмы, которые пропагандировали американские идеалы и предназначались для зарубежной аудитории. Теперь эта деятельность значительно сокращена – в Государственном департаменте существует небольшое подразделение, которое, например, помогает посольствам США получить доступ к коммерческим кинофильмам для показа местной аудитории, обычно в сотрудничестве с местным спонсором – министерством культуры или университетом. Так правительство США поддерживает проведение на местах кинофестивалей и других мероприятий, связанных с искусством. ■

© AP Images/Honolulu Advertiser, Jeff Gebhard

© AP Images/Tom Stathis

Специальные подразделениям военных ведомств предоставляют доступ создателям фильмов на военные объекты и разрешают использовать для съемок находящееся там оборудование – как в этих сценах из фильма «Перл-Харбор».

Библиография

Дополнительные материалы о киноиндустрии

Allen, Michael. *Contemporary U.S. Cinema.* New York: Longman/ Pearson Education, 2003.

Bordwell, David. *The Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies.* Berkeley: University of California Press, 2006. http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0623/2005025774-d.html

Diawara, Manthia and Mia Mask, eds. *Black American Cinema 2.* New York: Routledge, 2006.

Emmons, Mark. *Film and Television: A Guide to the Reference Literature.* Westport, CT: Libraries Unlimited, 2006.
Table of Contents: *http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip064/2005034358.html*

Katz, Ephraim, Fred Klein, and Ronald D. Nolen. *The Film Encyclopedia.* 4th ed. New York: HarperCollins, 2001.

Lyman, Rick. *Watching Movies: The Biggest Names in Cinema Talk About the Films That Matter Most.* New York: Time Books, 2003.

McCarthy, Kevin F. et al. *The Performing Arts in a New Era.* Santa Monica, CA: Rand Corporation, 2001. Supported by the Pew Charitable Trust.
http://www.pewtrusts.com/pdf/cul_rand.pdf

Rhodes, Gary D. and John Parris Springer, eds. *Docufictions: Essays on the Intersection of Documentary and Fictional Filmmaking.* Jefferson, NC: McFarland, 2006.
Table of Contents: *http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0512/2005012767.html*

Rollins, Peter C. and John E. O'Connor, eds. Hollywood's West: *The American Frontier in Film, Television, and History.* Lexington: University Press of Kentucky, 2005.
Table of Contents: *http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0514/2005018026.html*

Trumpbour, John. *Selling Hollywood to the World: U.S. and European Struggles for Mastery of the Global Film Industry, 1920–1950.* Cambridge, UK; New York: Cambridge University, 2002.
http://www.loc.gov/catdir/description/cam022/2001037562.html

Turner, Graeme. *Film as Social Practice.* 4th ed. New York: Routledge, 2006.
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0654/2005030194-d.html

Vaughn, Stephen. *Freedom and Entertainment: Rating the Movies in an Age of New Media.* New York: Cambridge University, 2006.
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0633/2005001236-d.html

---

Государственный департамент США не несет ответственности за содержание и доступность указанных выше ресурсов. По состоянию на май 2007 года, все они были доступны.

Ресурсы интернета

Основные веб-сайты, посвященные кинематографии

Американский институт кинематографии
Американский институт кинематографии – ведущий общенациональный институт по подготовке специалистов кино, изучению и оценке киноискусства, телевидения и цифровых СМИ.
http://www.afi.com/Docs/about/press/2007/100movies07.pdf

«Серебряный театр» и культурный центр Американского института кинематографии
Здесь представлено множество кино- и видеоматериалов, интервью с режиссерами, отчеты о «круглых столах», дискуссиях, музыкальных представлениях и других мероприятиях, которые позволяют рассматривать отдельное произведение киноискусства в широком культурном контексте.
http://www.afi.com/silver/new/default.aspx

«Билборд»
Международное еженедельное обозрение музыкальной жизни, видеопродукции и индустрии развлечений.
http://www.billboard.com

«Блум»
МТВ и «УанДотЗиро» объявили международный конкурс с целью отыскать потенциальных кинозвезд и создать серию одноминутных фильмов, представляющих участников и их окружение.
http://www.mtvonedotzero.com

«Кино и история»
Журнал «Кино и история: междисциплинарный журнал по изучению кино и телевидения», издаваемый с 1970 года, изучает влияние кино на общество. Кроме того, в нем обсуждается, как авторы художественных и документальных фильмах представляют и интерпретируют исторические события.
http://www.filmandhistory.org

Кинематографические ресурсы в интернете
http://www.fla.org/fla/acrl/acrlpubs/crlnews/backissues2005/september05/filmresources.htm

Киношколы
Сайт содержит основную информацию о программах каждой школы; приводятся мнения о них и оценки студентов и специалистов.
http://film_schools_browse.htm

Общество кино при Центре Линкольна
«Ведущая американская кинематографическая организация – Общество кино при Центре Линкольна – была основана в 1969 году для популяризации кинематографа Америки и других стран, поддержки новых режиссеров, информирования публики о киноискусстве, предоставления доступа к кинопродукции широкой зрительской аудитории».
http://www.filmlinc.com/about/about.htm

История наград американской Академии киноискусства
http://www.oscars.org/aboutacademyawards/history01.html

База данных о фильмах в интернете
http://us.imdb.com

Американская ассоциация кино
http://www.mpaa.org

Сайты предварительного просмотра фильмов
Предлагается обширная информация о киноиндустрии, в том числе биографии, фрагменты фильмов, свежая информация, новости и слухи.
http://trailers.htm

Национальный фонд хранения киноматериалов
Национальный фонд хранения киноматериалов – некоммерческая организация, созданная Конгрессом США для содействия в сохранении американского кинематографического наследия. Фонд поддерживает соответствующие инициативы по всей стране и облегчает доступ к фильмам для научных работников, преподавателей и организаторов выставок.
http://www.filmpreservation.org

Подготовка сценариев для кинофильмов
На этом сайте можно найти информацию о процедуре подачи сценария, возможностях обучения для сценаристов, подписке на информационные бюллетени, участии в конкурсах и методах поиска баз данных для создания сценария. Содержатся также данные о возможностях обучения в киношколах со ссылками на отдельные школы и колледжи, которые предлагают курсы подготовки сценаристов или режиссеров.
http://www.scriptpimp.com/show_me/film_schools/

Государственный департамент США не несет ответственности за содержание и доступность указанных выше ресурсов. По состоянию на май 2007 года, все они были доступны.

A MONTHLY JOURNAL ABOUT THE UNITED STATES OFFERED IN MULTIPLE LANGUAGES

Five Thematic Editions:

Economic Perspectives
Foreign Policy Agenda
Global Issues
Issues of Democracy
Society & Values

REVIEW THE FULL LISTING OF TITLES AT
http://usinfo.state.gov/pub/ejournalusa.html