

Киноискусство Ирана XX века (1900-1980 гг.)

А. Мирахорли

Начиная с первого десятилетия XX века, в Иране появляется новое искусство – кинематограф, в котором были взлеты и падения. Однако подлинное развитие киноискусства, с отражением национальной специфики и богатой культуры Ирана, происходит лишь в 1970-е годы, с приходом в кино нового поколения кинематографистов.

АННОТАЦИЯ УДК 778.5.И (Иран)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

киноискусство
Ирана, XX век,
кин съемка,
история кино, ки-
нопроизводство

С появлением в Европе в конце XIX века нового вида искусства – кинематографа, возникает интерес к кино и в Иране. Представители иранской аристократии знакомятся в Европе (в Париже, Риме, Турине) с первыми демонстрациями кинофильмов, а точнее, с короткими киносценами, продолжительностью 1-2 минуты, которые показывались при помощи аппарата Эдисона – «Кинетоскопа» (1895), а позже и знаменитого «Синематографа» фирмы «Люмьер» (1896). Однако подлинные основы национального иранского кино были положены лишь в первое десятилетие XX века.

Развитию иранского кинематографа способствовали во многом новые веяния в изобразительном искусстве Ирана в целом. Речь идет об исследовании иранскими художниками западного искусства, а также о проникновении новых художественных приемов, материалов, красок. В то же время новое «западное веяние» не могло не отразиться и на прикладном национальном творчестве, к примеру, на искусстве ковроткачества, где технологии остались неизменными, но качество изделий улучшилось в несколько раз. Благодаря применению новых материалов, появились новые рисунки, усложнились орнаменты.

Развитие фотографии

Параллельно Европе с конца XIX века в Иране начало развиваться и фотоискусство. Издавались даже журналы по фототехнике, открывались фотостудии и магазины фотооборудования. Появление в Иране переносных фотоаппаратов позволило первым фотохудожникам фиксировать быт, интерьеры, обычаи

простого народа. Позже, с развитием иранского киноискусства, эти первые художественные фотографии во многом способствовали созданию различных исторических кинолент. Ранняя иранская фотография – это богатейший этнографический фонд, ставший источником материала и для кино.

С появлением в Иране фотостудий количество портретных заказов у художников резко упало. Теперь они были вынуждены искать новые темы, развивать, подобно западному искусству, к примеру, пейзажную живопись.

В начале XX века в Иране появляется большое количество иностранных корреспондентов, благодаря которым начинает активно развиваться репортажная фотосъемка. Изменилось соотношение изображений мужчин и женщин, если в живописи изображению мужчин традиционно отдавалось преимущество, то фотография обеспечила всем членам общества равные права. Более того, европейские корреспонденты чаще снимали женщин и детей, чем мужчин, что не могло не оказать влияния на традиционные вкусы иранских фотографов. Безусловно, фотография и кинематограф не вытеснили полностью иранскую живопись, но постепенно эти виды искусства стали выходить на первый план.

В первые годы становления иранского кинематографа особое внимание уделялось документальному кино. В эпоху европейской промышленной революции начала XX века Иран переживает тяжелейший экономический кризис, вызванный необходимостью государственных реформ. Идеи либерализма находят все больше сторонников.

Традиционный иранский театр «Тазие» еще был достаточно популярен в это время. Также чрезвычайно популярны рисунки на ткани, где в стиле персидской миниатюры были изображены сцены из известных литературных текстов, как например, сюжеты из «Шахнамэ». В начале XX века сохранялась традиция публичных выступлений в чайхане мастеров устного рассказа. При этом во время повествования рассказчик использовал несколько сюжетных картин, что заметно оживляло его выступление. Также использовался аналог аппарата Эдисон - ящик «Шахрафаран». Только вместо «оживших картинок» в глазок можно было увидеть живописную миниатюру.

Первые киносеансы

В начале XX века иранский шах Музафарредин побывал во Франции, где впервые познакомился с «кинематографом» фирмы «Люмьер» и «Гомон». В его путевых записках осталось подробное описание увиденного. Вскоре по его приказу ему до-

Шах Музафаредин во Франции

ставляют один из первых французских киноаппаратов. Шах Мирза сам снимает праздничные мероприятия, женщин, катающихся в фаятонах и разбрасывающих цветы. Таким образом, шаха Мирзу можно считать первым иранским кинооператором-любителем. Однако камера Мирзы была статичной, и его работы были маловыразительными. Профессиональным иранским оператором является Ханбаба Мутазеди, который не

только выбирал и подготавливал объекты для съемки, но и снимал, его работы представляют значительный художественный интерес и в наши дни.

Первые киносеансы проходили только во дворце Шаха и часто были приурочены к каким-либо праздникам. Показывались не только иранские кинокартины, но и привезенные из других стран, в частности из Франции («Гомон», «Люмьер»), США («Витаграф»), Германии, Италии и России. В европейских странах кинематограф очень быстро стал массовым видом развлечения, в Иране же долгое время кино считалось привилегией шаха и его окружения. В 1904 г. в Тегеране состоялся первый открытый киносеанс с показом европейских короткометражных комедийных фильмов.

В 1911 году в Тегеране на улице Фирдоуси армянин Арадаш Батмаграян открыл первый кинотеатр. Через год на той же улице был открыт еще один кинозал предпринимателем Жоржом Исмаиловым. Кинозал был открыт с 14.00 до 00.00 часов, что совпадало со временем работы традиционного театра. Несмотря на возникавшие споры противников и сторонников нового искусства, вскоре предпочтение стали отдавать европейскому кино.

Первые иранские кинофильмы

В 1923 году Мериам Си Купер и Эрнест Бишудзак снимают в Иране игровой короткометражный фильм «Кочевник». В тот же год оператор Мутазеди снимает первый иранский документальный фильм. Документальным кино он занимался около 6-ти лет, в частности, в 1924 г. он снимает парламент Ирана и выборы главы государства, ставшие его наиболее известными работами.

Первым полноценным кинотеатром в Тегеране был «Гранд Синема», основателем которого являлся предприниматель Али Вакили. Сеансы в этом кинотеатре проводились в понедельник и

в пятницу, при этом программа постоянно обновлялась европейскими фильмами. Таким образом, кинотеатры постепенно становились своего рода проводниками западной культуры в Иране.

В период правления Реза Шаха Великого (1878 - 1944) наблюдается необычный синтез управления государством: от крайне религиозного, почти диктаторского, до либерального в то же время. Идеи западного либерализма впервые стали возможными благодаря активному сотрудничеству и личной дружбе Шаха Резы и первого турецкого президента Камала Мустафы Ататюрка (1881-1938). Это означало, что к развитию национальной киноиндустрии по западному образцу власти будут относиться благосклонно. В то же время быстрая самоокупаемость и хорошая прибыль кинобизнеса находили все больше сторонников из числа предпринимателей. Кинотеатров также становилось все больше и больше. В 1928 году в Тегеране Мортеза Голи хан Бахтияри открыл кинотеатр «Палас», ставший в те годы одним из самых роскошных. Также было закуплено самое современное на тот момент оборудование, что позволило показывать первые звуковые фильмы в начале 1930-х гг. Однако качество звука при этом было плохим, что вызывало явное недовольство публики, поэтому вскоре кинотеатр был закрыт. Но звуковые картины стали показывать все чаще и чаще, что в очередной раз разделило зрителей на два лагеря. Более образованная часть могла себе позволить ходить на звуковые западные картины, так как понимала о чем идет речь. Менее образованные зрители предпочитали смотреть немые картины. Такое разделение оставалось вплоть до появления звукового дубляжа.

Первый полнометражный фильм «Аби и Раби» (режиссер Аванес Оханиян, оператор Мутазеди, 1927), снятый на 35 мм пленке, был немой. Его стоимость составляла 560 туманов, но будучи проданным, фильм принес доход 7 тысяч. В начале 1930-

«Лорская Девушка»
1933 г., реж. Абдул
Хосей Сепанга

х годов Оханиян снимает второй немой фильм «Хадж ага, актер синема», снятый в жанре комедии, который режиссер считал наиболее окупаемым. Комедия считалась самым прибыльным жанром в кино Ирана вплоть до революции 1957 года.

В начале 1930-х годов компания «Империал фильм» (Бомбей, Индия) выпустила первый звуковой иранский фильм «Лорская Девушка» (1933), где главную роль исполнил Абдул Хосей Сепанга, сценарист

и режиссер. Этот фильм был снят в течение 7-ми месяцев и через год был показан в кинотеатрах «Маяк» и «Сетах». Фильм ждал огромный успех, он стал самым кассовым проектом иранского кино, этот рекорд долгое время был не превзойден. Таким образом, иранский кинематограф сравнительно быстро стал частью мирового кинопроцесса.

В период с 1937 по 1949 годы иранское кино находится в забвении.

Развитие национальной кинематографии

В 1952 году первый раз в истории кино Ирана было выпущено семь картин на персидском языке: «Белые перчатки» (реж. Хатиби), «Пьяный от любви», «Мать» и др. Фильм «Белые перчатки» стал первой звуковой картиной, снятой на пленке 16 мм, синхронная запись звука была сделана достаточно качественно, что также обеспечило фильму успех у зрителей. Также успеху способствовали приглашенные из театра популярные актеры и то, что картина снималась в естественной обстановке, без построения декораций, съемочный период продолжался всего двадцать дней. Для показа этого фильма кинотеатры использовали специальные аппараты, что привело к замене ламп и масла. Кинобизнес постепенно набирает обороты, и через год кинокомпания «Иран-фильм» создает картину «Бездельник». Этот фильм отличался более высоким техническим уровнем производства, удачным сценарием. Двенадцать недель эта кинолента шла в двух кинозалах. Главную роль исполнил Насер Малек Мотии. Фильм вызвал огромное количество подражаний.

С 1953 года в кинопрокате началась серьезная борьба между картинами, снятыми в разных форматах: 16 мм и 35 мм. Дело дошло до жалоб в министерство культуры Ирана, с просьбой ограничения производства картин, снятых на пленке формата 16 мм. В то же время фильмы, снятые на пленке 35 мм, облагались высокими налогами. Но эта мера была временной, так как кинопроизводителям удалось добиться отмены этого закона в том же 1953 году.

Переломным для иранского кино стал 1954 год, когда в стране появился новый киножанр – музыкальный, с обилием танцев и песен. Это было вызвано и финансовыми причинами, так как производители считали, что такой жанр наиболее востребован в связи с произошедшими в стране социально-политическими изменениями. Условия для кинопроизводства заметно улучшились в 1954 году: было выпущено 27 иранских картин, в последующем их число только росло. Кинофирмы с помощью мощной рекламной кампании оказались способными не толь-

М. Фардин в фильме «Гарун», 1955 г.

ко привлекать зрителей в кинозалы, но и оказывать значительное влияние на формирование общественного мнения. Вне зависимости от жанра иранские картины стали заполняться танцами и музыкой, показывая тем самым нарастающий в обществе оптимизм и радость жизни. Это напоминало во многом известный сталинский лозунг: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Дело доходило даже до курьеза, когда во время киносеансов западноевропейских картин на экране неожиданно показывали иранские киноролики с песнями и танцами. Вскоре зрители так к этому привыкли, что в случае забывчивости киномеханика, требовали показа этих музыкальных кинороликов. В дальнейшем, с развитием технологий, эти эпизоды снимались в цвете, и вставлялись как в цветное, так и в черно-белое кино. Практика танцевально-песенного изложения сюжета пришла в иранское кино из Индии, но оптимизм и веселье индийцев в конечном счете не прижились в кино Ирана, где преобладали мотивы философии и печали.

В 1954 году создается киностудия «Иран-фильм», при которой была организована школа киноактеров. Помимо актерского мастерства в школе преподавали историю кино и театра, музыкальное воспитание, обучали искусству грима и мастерству речи.

В 1955 году вышел на экраны страны исторический фильм «Кровь и честь» (реж. Хачатурян, оператор Ж. Личенский, кинокомпания «Диана-фильм», продолжительность – 100 минут). Для съемок этого фильма были привлечены части жандармерии, поскольку в картине затрагивалась тема взаимодействия полиции и общества, а также показывалась нелегкая жизнь доблестных пограничников, защищавших покой своей страны. В истории кино Ирана это был первый случай, когда натурные съемки велись за пределами города в тяжелых природных условиях. Однако эта картина так и не стала ярким событием в культурной жизни Ирана. Фильм не имел зрительского успеха и вскоре был снят с проката.

Новые имена

С 1958 года в иранском кино появляется группа кинематографистов – так называемые «вельветовые шапки». Вельвет как ткань всегда считался в Иране символом красоты, богатства и,

«Корова», 1959 г.,
реж. Дарьюш Мехр
Джуи.

1950-х в традиционном для иранского кино жанре, мелодраме, появляется новый популярный киногерой – благородный разбойник Хасан.

В 1959 году наиболее удачными картинами стали две социальные драмы: «Корова» (реж. Дарьюш Мехр Джуи, актеры – Эззатула Энтезами, Али Насырьян) и «Гайсар» (реж., автор сценария Масуд Кимиаи, оператор Мазиар Партов). Необходимо отметить, что в 1971 году фильм «Корова» получил широкое мировое признание (приз киноведов на МКФ в Венеции, главный приз за лучшую мужскую роль на МКФ в Чикаго), что послужило своего рода точкой отсчета восхождения иранского кино на мировой олимп. Благодаря успеху картины Дарьюша Мехр Джуи иранские кинематографисты впервые пришли к мысли, что авторское кино с философским сюжетом также может иметь большой коммерческий успех и признание широкого зрителя.

В 1959 году в Иране было снято 25 фильмов, появились и новые кинокомпании, киностудии. Возшла актерская звезда М. Фардин, чья популярность оказала огромное влияние на революционное развитие иранского кино. Фильм «Шанс, любовь и совпадение» (сценарист и режиссер Хосе Мадани, оператор Саиб Ниуванди, 1959) стал одним из кассовых хитов года. Одной из главных причин успеха было участие в картине известного певца Белькеша. Другой фильм – «Любовь и игра», снятый в Иране американским режиссером Уолтером Бивером, впервые показал иранскому зрителю мотивы европейской романтики. В картине есть эпизод вечернего костра на берегу моря и звуки гитары.

1960 год оказался не очень удачным для иранского кино, так как было

«Гайсар», 1959 г.,
реж. Масуд Кимиаи.

«Гайсар», 1959 г.,
реж. Масуд Кимияви.

снято только 26 картин. Все-го же к этому году иранский кинематограф снял около 160 фильмов. Режиссер Мир Самад Заде, закончивший киношколу во Франции, снимает картину «История в джунглях». Киностудия «Атлас-фильм» выпускает в 1960 году три фильма: «Девушка из Исфахана», «Сбежавший ангел», «Страх и надежда», где режиссером, продюсером и сценаристом был известный иранский кинематографист Гурджи Эбадья, а оператором – Фрейдун Гаванлу. В фильме «Страх и надежда» состоялся актерский дебют иранской кинозвезды Гутуш (до прихода в кино Гутуш была известной театральной актрисой, как и ее отец). Красивая и талантливая, Гутуш завоевала популярность не только в Иране, но и в соседних странах.

Театральный режиссер Бахрам Бейзаи в 1962 году снимает свой первый к/м фильм «Усатый дядя» и полнометражный фильм «Ливень» о жизни бедного народа. В том же году Мехр Джуми снимает фильм – социальную драму «Почтальон» по произведению немецкого писателя Георга Бюхнера (1813 - 1837). В этой картине еще нет открытого социального протеста против несправедливости и деспотизма правящего класса, но авторский подтекст этого, безусловно, присутствует.

В 1963 году появились интересные работы молодых режиссеров Насера Тагваи, Амира Надери, Сохраб Шахид Салес, Масуд Кимияви. В частности, речь идет о фильме «Монголы» (реж. М. Кимияви), получившем приз на МКФ в Тегеране в 1963 году и на МКФ в Париже в 1964 году.

В 1964 году лучшим фильмом на МКФ в Тегеране был признан исторический фильм «Князь Эхтежаб» (реж. Бахман Фарман Ара, актеры - Джамшид Машаехи и Фахри Хурваши).

В 1967 году лучшим фильмом стала сентиментальная любовная драма «Суте Делан» (реж. Али Хатами, актеры – Бехруз Вусуги, Шохра Агдашлю), с широким использованием элементов фольклорного творчества.

Кино Ирана в 1960-х годах приносило достаточно стабильный и высокий доход своим создателям. Иранская киноиндустрия в 1965 году выпустила 38 фильмов, из которых стоит отметить картину Ибрагима Гулестамы «Зеркало и кирпичи» (2:06,

«Реза-мотоциклист»,
1960 г., реж. Масуд
Кимиани.

35 мм, ч\б). В 1967 году количество снятых фильмов достигло 58, при этом цветных кинолент стало в четыре раза больше (8 фильмов были запрещены цензурой). В 1968 году было снято уже 70 кинокартин, лучшей из них признали «Муж госпожи Аху» (реж. Давуд Малапур, оператор Вануш Вартянян, композитор Фархад Фахредини, актеры – Адиле, Эшрат, Акбар Мешкин, Мехри Ва-

дадян). В 1969 году было снято 46 художественных фильмов. Снижение кинопроизводства было обусловлено цензурными запретами. Однако все фильмы имели значительный кассовый сбор, чему способствовало объединение кинозалов Тегерана и договоренность о показе в кинотеатрах одновременно нескольких новых фильмов.

1970-е годы можно считать очень плодотворными для иранского кино. Одними из лучших картин стали «Лысый Хасан», «Господин дурак», «Танцовщица», «Голубятники», «Реза-мотоциклист», «Ночь смертной казни».

Фильм-сказка «Лысый Хасан» оказался дебютом известного режиссера Али Хатами. Успеху молодого режиссера способствовало оригинальное отражение в фильме темы фольклора, популярного в народе. Иранская сказка, перенесенная в реальную жизнь, наполнена музыкой и поэзией повседневной жизни. Нельзя также не отметить замечательную операторскую работу Насрула Акаяни. Вместе с этим режиссер не избежал упреков кинокритиков в натянутости повествования.

Фильм «Ночь смертной казни» (1970) – третья работа режиссера Давуда Малапура. В картине показана трагическая история невинно осужденного человека. В фильме режиссер использовал буквально все основные киножанры: остросюжетность многих эпизодов, традиционные сцены песен и плясок, мелодраму и трагикомедию. Однако критики единодушно признали картину неудачной не только из-за смешения жанров, но и плохой актерской игры исполнителя главной роли – актера Сируса Джахад Заде.

Всего в течение 1970 года было снято 57 картин, при этом самой активной кинокомпанией была признана «Фирдоуси», выпустившая девять фильмов.

В 1971 году было снято 80 кинолент разных жанров. В эти годы начали снимать как малобюджетные, так и дорогостоящие

фильмы. Предсказать успех того или иного фильма было практически невозможно. Не всегда старания продюсеров оправдывали высокобюджетные фильмы (от 10 млн. риалов и более), тогда как совсем неожиданно кассовыми хитами становились малобюджетные картины. Фильм «Извозчик» (режиссер Мусрат Карими, оператор Бухшан Бахарлу, актеры – Карими, Шахла и др.) стал лучшим фильмом 1971 года. Его художественная новизна заставила критиков говорить о появлении в иранском кино нового направления, схожего во многом с итальянским неореализмом.

Иранское кино 1970-1980-х годов снимается в условиях тяжелейшего экономического кризиса, но в разной жанровой стилистике: драмы, мелодрамы, исторические фильмы. Неустанный поиск художественной новизны, собственного языка заставляет многих кинематографистов серьезно изучать лучшие сложившиеся кинотрадиции Старого и Нового Света. Вместе с тем в эти годы в иранском кинематографе наблюдается слепое копирование западного кино, поэтому и работы получались пустыми и бессодержательными. Перенималось практически все: сюжетная линия, манера актерской игры и даже построение кадра. Фильмы этого периода практически не отражали ни национальную специфику, ни богатство культуры Ирана. Банальные сюжеты, низкий художественный уровень, стремление угодить обывателю – все это отрицательно сказывалось на качестве иранского кино конца 1970-х годов. Казалось, его будущее практически бесперспективно. Однако именно в 1970-е годы стала формироваться новая группа иранских кинематографистов, принесящая мировую славу иранскому кино. В те годы самым ярким представителем нового поколения кинематографистов стал Аббас Кяростами, чьи работы получили большое признание не только у него на родине, но и во всем мире. ■

ЛИТЕРАТУРА:

1. Лоскутова Н. *Иранский кинематограф 1990-х годов: проблемы, тенденции, жанры.* – М.: ВГИК, 2006.
2. Mehrabi M. *The History of Iranian Cinema 1901-1979.* – Tehran, 2001.
3. HONAR-NA-YE-ZIBA. *Journal of Fine Arts University of Tehran.* – Tehran, 2006.
4. Rahnavard Z. *Persian Art History in Islamic Period: Miniature.* – Tehran, 2004
5. Saberi I. *Years of Iranian Cinema: Feature Films, 1979-1993.* – Tehran, 1994.