

АЛЬМА-МАТЕР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КИНООПЕРАТОРОВ

Все, или почти все, отечественные кинооператоры, начиная с 1930-х годов прошлого века, прошли через замечательную школу операторского факультета ВГИКа. И даже сейчас с появлением ряда киношкол с операторскими факультетами ситуация в нашей стране практически не изменилась, и ВГИК по-прежнему уверенно занимает лидирующую позицию по подготовке кинооператоров, которые прекрасно работают в разных жанрах и направлениях кинематографа.

История факультета должна была начаться *1 сентября 1919 года*, когда в Москве была открыта первая в мире Государственная киношкола, и в ней одним из отделений предполагался курс съемщиков — так тогда называли кинооператоров. Но время в стране было крайне тяжелое, и для обучения операторской профессии не было ни оборудования, ни камер, ни пленки, ни химикатов, поэтому открытие факультета состоялось только *1 ноября 1923 года*. К этому времени киношкола уже стала называться Государственный техникум кинематографа, а факультет — «киноинженерным», его организатором и первым руководителем стал профессор Н.П. Тихонов.

Поначалу программа киноинженерного факультета была рассчитана на четыре года и напоминала обучение в техническом вузе. Помимо специальных предметов (операторского мастерства, композиции кадра, режиссуры и других) операторам преподавали высшую математику, физику, электротехнику, сопротивление материалов, химию и т. д. Операторов относили, прежде всего, к техническим специалистам, которые обязаны были уметь грамотно зафиксировать изображение на пленке.

Уже в середине 1920-х годов молодые советские кинооператоры, такие как Э.К. Тиссе, А.Д. Головня, А.Н. Москвин, Д.П. Демуцкий, стали стремительно ломать эти стереотипы и доказали, что оператор — это, прежде всего, художник, который творит при помощи камеры, пленки и света. И к 1930-м годам ситуация с преподаванием на операторском факультете несколько изменилась. Были привлечены лучшие операторы своего времени — А.А. Левицкий и Ю.А. Желябужский, признанные мастера еще дореволюционным кинематографом; новаторы 1920-х годов, которые продолжали активно снимать и обучать студентов — Э.К. Тиссе, А.Д. Головня, А.В. Гальперин, Л.В. Косматов. К середине 1930-х к ним присоединились Б.И. Волчек и М.П. Магидсон, получившие известность и признание среди коллег в 1930-е годы. В эти годы кафедрой операторского мастерства заведовал замечательный практик и теоретик операторского искусства — В.С. Нильсен, а кафедрой кинотехники руководил талантливый ученый, изобретатель и теоретик в области кинотехники

Е.М. Голдовский. В середине 1930-х годов выходит новая программа по операторскому мастерству, предложенная В.С. Нильсеном, где были смещены акценты в преподавании мастерства с технических на творческие. Ставка делалась на художественное построение фильма, то есть на решение творческих задач, а уже потом шел поиск решения, как это сделать технически¹.

В 1936 году В.С. Нильсен был арестован, затем расстрелян. Заведующим кафедрой операторского мастерства стал А.Д. Головня, чей вклад в отечественную операторскую школу трудно переоценить. Кроме того, что он снял в 1920-е годы выдающуюся трилогию «Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингисхана», А.Д. Головня активно продолжал дело В.С. Нильсена по усилению преподавания творческой составляющей в работе оператора, став теоретиком и написав научные труды, по сей день являющиеся базовыми в обучении кинооператоров. Это «Свет в искусстве оператора», «Съемка цветного фильма», «Мастерство кинооператора».

А.Д. Головня возглавлял факультет практически полвека, вплоть до 1982 года. При нем в 1946 году возникла и система учебно-творческих мастерских, им же была предложена и Программа по операторскому мастерству, где во главу угла ставилось формирование и внедрение системы мастерских, которая и сейчас (с незначительными изменениями) является базовой для операторов, обучающихся во ВГИКе.

А.Д. Головня и Б.И. Волчек во время обсуждения

Операторы ВГИК в военный и послевоенный периоды

Тяжелейшим испытанием для всей страны и ВГИКа стала Великая Отечественная война. С началом военных действий потребовалось большое количе-

¹ Основные идеи — это программы, которые можно найти в книге В. Нильсена «Изобразительное построение фильма», вышедшей в 1936. — *Прим. авт.*

ство операторов, готовых запечатлеть масштабность и трагичность военных событий. Профессиональных кинооператоров, тем более с боевым опытом, катастрофически не хватало. И в эти трудные годы операторский факультет продолжал готовить молодых специалистов. В июле 1941 года ВГИК выпустил 22 студента операторского факультета, которые, не получив диплома, отправились на фронт. В октябре 1941 года ВГИК был эвакуирован в Алма-Ату, где продолжал работать вплоть до 1943 года. В тяжелейших условиях было выпущено еще 20 операторов. В 1943-м ВГИК вернулся в Москву. В годы войны фронтовые события снимали 258 операторов, каждый пятый из них не вернулся домой, и почти все они были выпускниками операторского факультета ВГИК.

В послевоенные годы начались серьезные преобразования института кинематографии и операторского факультета. ВГИК получил новое здание, ныне исторический корпус. Была построена учебная киностудия с просторными павильонами для съемок, открыт цех обработки пленки. Так ВГИК получил возможность обучать молодых специалистов в рамках полной линейки кинопроизводства, что было крайне необходимо для студентов-операторов, чье ремесло полностью зависит от техники. Начиная с 1950-х, ВГИК выпустил немало блистательных мастеров в сфере операторского искусства — В.И. Юсова, В.В. Монахова, М.М. Пилихину, И.А. Грицюса, Л.Г. Пааташвили, Г.И. Рерберга, Ю.Г. Ильенко, П.Т. Лебешева, Л.И. Калашникова, В.Д. Нахабцева, А.Л. Княжинского, А.А. Петрицкого, Д.А. Долинина, Ю.В. Клименко, С.Е. Медынского, других. В дальнейшем многие из них стали преподавателями в родном институте.

В послевоенные годы на операторском факультете преподавали прекрасные операторы, замечательные теоретики и педагоги — М.Н. Кириллов, А.С. Темерин, В.А. Гинзбург, В.Н. Железников, А.Г. Рыбин, С.А. Мачильский, И.В. Демин, А.А. Колошин, О.К. Арцеулов, А.В. Харитонов, Г.Н. Лавров, И.В. Шатров, В.Н. Корнильев, В.Г. Чумак, Е.А. Йофис, Е.М. Голдовский, Л.П. Дыко, Р.Н. Ильин, А.Г. Симонов, Н.Н. Кудряшов, П.А. Ногин, Б.Ф. Плужников, А.М. Курицын, В.Л. Трусьюко, Л.В. Баринов, Б.А. Смирнов, Ю.Н. Транквилицкий, Р.И. Варшавский, И.Д. Барский, О.Н. Раев, Л.В. Коновалов...

На протяжении 30 лет, с 1983 по 2013 год, кафедру операторского мастерства возглавлял выдающийся кинооператор и педагог В.И. Юсов². Благодаря своему авторитету, рациональной и взвешенной позиции он сумел сохранить лучшие наработки в обучении операторскому мастерству. В 1990-е годы удалось во многом преобразовать операторский факультет с учетом глобальных изменений в отечественном кинопроизводстве, при переходе от пленочного кинематографа к цифровому.

² В память об этом замечательном человеке преподаватели операторского факультета подготовили и издали книгу: Вадим Юсов. Класс Мастера / сост. М. Онипенко, Д. Масуренков, М. Андреева, А. Родионова. М.: Вече, 2019. 208 с.

*На вступительных экзаменах на операторский факультет —
А.Г. Рыбин, В.В. Алисов, А.Н. Золотухина, В.И. Юсов,
О.Б. Стрижова, В.Ф. Дурандин*

Обучение операторскому мастерству в последние годы

С 2014 года кафедру операторского мастерства возглавил замечательный оператор и педагог М.Л. Агранович, продолжающий развивать лучшие традиции, заложенные в «здание» факультета поколениями выдающихся операторов. Эти мощные культурные корни — одна из наиболее сильных сторон успешного обучения во ВГИКе, которые базируются на колоссальном опыте, затрагивающем не только технические аспекты, но прежде всего изобразительную часть съемочного процесса, где работа со светом, цветом, композицией кадра является первостепенной. Может меняться носитель изображения, тип камеры, совершенствоваться операторская и осветительная техника, но главная суть профессии кинооператора и мастерства остается неизменной. Оператор по-прежнему разговаривает со зрителем с экрана при помощи визуального языка, запечатлевая такие образы, которые воздействуют на зрителя. И не так важно, как технически создаются образы, это остается за кадром, важно, как они работают и какие эмоции вызывают у зрителя!

Таким образом, обучение операторов сфокусировано, с одной стороны, на работе с изображением, что носит традиционный характер, с другой — обращено к динамично развивающимся технологиям кинопроизводства, без чего невозможно изучение технических дисциплин. Этому и обучают мастера операторского искусства будущих специалистов. В настоящее время на операторском факультете существует четыре мастерских, которыми руководят профессионалы своего дела. Это — М.Л. Агранович совместно с В.В. Доброницким и Д.С. Аларкон-Рамиресом; В.В. Алисов совместно с Ю.С. Любшиным и В.Ф. Дурандиным; И.С. Клебанова совместно с Е.Н. Давыдовым и Р.А. Пирумовым; Ю.А. Невский совместно с И.В. Купцовым. Другие творческие и технические дисциплины преподают Н.К. Жолудев, Е.В. Корженков, Д.И. Масуренков,

Н.В. Свиридова, В.В. Якубович, О.Г. Гудков, Д.Г. Кабаков, П.А. Мудренов, В.Н. Поддубицкий, М.С. Онипенко, Д.В. Серпухин, А.С. Мелкумов.

Операторский факультет, как и прежде, не стоит на месте. Миновав тяжелые 1990-е, начало 2000-х, он успешно развивается. Опубликованы теоретические работы С.Е. Медынского и В.Н. Железнякова об операторской профессии, привлечены молодые преподаватели. Активно осваиваются и новые технологии: факультет практически полностью перешел на цифровые методы съемки. Закуплены новые цифровые кинокамеры для съемок студентами, современная операторская техника, новейшее осветительное оборудование, в том числе и светодиодное. В течении последних 5–7 лет все мастера снимают на цифровые камеры, и на своих занятиях делятся этим опытом. Например, П.А. Мудренов постоянно проводит тесты современных фото- и кинокамер. А недавний переезд в новое здание ВГИК обеспечил операторскому факультету просторные мастерские и новые лаборатории, а также три новых павильона с современным оборудованием. Можно утверждать, что ВГИК обладает лучшими техническими и творческими возможностями для обучения кинооператоров в России.

По отношению к другим отечественным киношколам во ВГИКе самый высокий конкурс на операторский факультет, где на бюджетное место претендуют 15–20 человек. И вуз, как и ранее, выпускает самых востребованных и высококвалифицированных специалистов в области операторского искусства. Представляется, что и в третьем тысячелетии ВГИК сохранит лидерство, выпуская лучших кинооператоров, которые чтут свою Альма-матер.

Операторское братство. Преподаватели и выпускники операторского факультета на столетии ВГИКа (сентябрь 2019)

*М.С. Онипенко, кинооператор,
кандидат искусствоведения, доцент ВГИК*