

УДК 930.253+550.384.32+791.44.023
DOI: 10.48164/2713-301X_2021_4_77

Е.С. Богданова

Самара
Российский государственный архив в г. Самаре
bogdanova-rga@mail.ru

СПЕЦЭФФЕКТЫ СОВЕТСКОГО КИНО: МЕТОД ПЕРСПЕКТИВНОГО СОВМЕЩЕНИЯ

Российский государственный архив в г. Самаре – уникальный центр хранения документов по истории отечественной науки и техники. Истории советского кинематографа посвящено немало интересных документов из фонда Всесоюзного научно-исследовательского кинофотоинститута. В мировом кинематографе 1920–30-е гг. были временем технических экспериментов и поисков. Лучшим способом для решения все более усложнявшихся постановочных задач стали комбинированные съемки. Предлагаемая публикация двух архивных документов посвящена подробному описанию практического применения одного из методов комбинированной съемки – методу перспективного совмещения. С применением этого метода были сняты кинокартины «Золотой ключик» (1938) и «Руслан и Людмила» (1939) – фильмы, ставшие определенной вехой в развитии спецэффектов мировой истории кинематографа.

Ключевые слова: архивный документ, кинематограф, комбинированные съемки, перспективное совмещение, А.Л. Птушко

Сегодня слово «спецэффект» знакомо каждому. Спецэффект, или специальный эффект – технологии кинематографа и телевидения, создающие выразительные и достоверные экранные изображения, трудно достижимые впрямую или невозможные вовсе.

История спецэффектов в кино берет свое начало в 1897 г., когда французский режиссер Жорж Мельес¹ впервые обнаружил, что кинокамера способна не только фиксировать происходящее, но и создавать новую действительность.

На начальных этапах развития кинематографа все трюковые съемочные приемы выполнял оператор фильма: стоп-кадр, покадровую съемку, многократную экспозицию, ускоренную и замедленную протяжку пленки и др. Затем стали развиваться комбинированные съемки – визуальные спецэффекты, в

результате которых на экране получается изображение, не существовавшее в действительности. Эффект наложения кадра, стоп-кадр, рапид-съемка (ускоренная), блуждающая маска, двойная экспозиция и многие другие способы съемки – эти технологии кинематографа позволили не только решать изобразительно-постановочные задачи, но и удешевлять и упрощать процесс кинопроизводства. Комбинированные съемки выполняли задачи, которые сегодня осуществляются компьютерной обработкой снятого изображения [1].

В СССР под термином «комбинированные съемки» понимали совмещение в кадре различных элементов, которые были засняты в разнообразных местах, в различное время.

В Российском государственном архиве в г. Самаре на хранении находится фонд Всесоюзного научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ). Институт был организован в июле 1929 г. и занимался широкомасштабными науч-

¹ Мари-Жорж-Жан Мельес [1861–1938] – французский режиссер и артист цирка, один из основоположников мирового кинематографа, изобретатель первых кинотрюков и пионер кинофантастики.

ными исследованиями и разработками в области кинематографии: созданием новых и совершенствованием существующих систем, разработкой процессов съемки, массовой печати, демонстрации кинофильмов, прогнозированием основных направлений развития техники. Часть научно-технических отчетов посвящена использованию комбинированных съемок при создании кинокартин: разработка и освоение комбинированных съемок цветных кинофильмов, классификация методов комбинированных съемок, методы дорисовки кадров, рир-проекция¹, макетные снимки, а также разработка специального оборудования для осуществления этих методов: кадровый проектор, разработанный лабораторией НИКФИ, предназначенный для комбинированных съемок; киносъемочный аппарат КС-21 производства завода «Ленкинап» и его кинематическая схема и т. д. [2].

Интересным документом, посвященным этой теме, оказались материалы Первой Всесоюзной научно-технической конференции по комбинированным съемкам, прошедшей на базе НИКФИ 1–7 декабря 1939 г., а точнее – стенограмма конференции по дням². Следует отметить, что в стенограмме от 1 декабря 1939 г. зафиксировано срочное сообщение о начале советско-финской войны (1939–1940) и обращение делегатов по этому поводу³.

По всей видимости, первая конференция по комбинированным съемкам стала единственной, так как в архивных документах сведения о последующих конференциях такого рода отсутствуют. В состав президиума конференции вошли: директор НИКФИ В.И. Гольдштейн, заместитель директора НИКФИ [П.В.] Козлов,

режиссер А.Л. Птушко, сотрудник Главного управления по производству художественных фильмов Бронштейн, от Ленфильма – оператор [П.В.] Хренников, от Мосфильма – оператор [С.Г.] Файман, от Киевской студии – оператор [А.А.] Панкратьев, заведующий лабораторией съемочной техники НИКФИ М.А. Бельмасов, представитель технического отдела Комитета по делам кинематографии Толмачев. Доклады и их активное обсуждение были посвящены таким методам комбинированных съемок, как рир-проекция, дорисовка кадра, перспективное совмещение.

Во исполнение Постановления Совета народных комиссаров СССР от 23 марта 1938 г. «Об улучшении организации производства кинокартин» расширилось практическое применение комбинированных съемок. На студиях художественных фильмов «Мосфильм», «Ленфильм», «Детфильм» и др. отделы и мастерские комбинированных съемок выросли в производственные базы. Комбинированные съемки стали внедряться и на студиях технических фильмов – «Мостехфильм» и «Лентехфильм». В учебный план Всесоюзного государственного института кинематографии был включен курс комбинированных съемок. Начата работа по обеспечению съемок необходимым оборудованием, например, освоение коллективами советской камеры ПСК-1.

За 1938–1939 гг. комбинированные кадры были включены в ряд крупных произведений советской кинематографии, например, кадры по методу дорисовки присутствуют в фильмах «Минин и Пожарский», «Волга-Волга», «Степан Разин», «Пугачев», «Петр Первый».

Кинокартины «Золотой ключик» (1938) и «Руслан и Людмила» (1939) были целиком построены на использовании самых различных методов комбинированной съемки. Эти фильмы, наряду с «Новым Гулливером» (1935), явились определенной вехой в развитии спецэффектов в мировой истории кинематографа. Именно поэтому среди документов НИКФИ, посвященных технологической

¹ Рир-проекция – приём комбинированной киносъёмки, широко применявшийся в классической технологии кинопроизводства, основанный на проекционном совмещении актёров и элементов декорации с фоном на просветно-рассеивающем экране.

² Российский государственный архив в г. Самаре (далее – РГА в г. Самаре). Ф. Р-162. Оп. 1-6. Д. 62–66; Оп. 2-1. Д. 845, 846.

³ РГА в г. Самаре. Ф. Р-162. Оп. 1–6. Д. 62. Л. 20–21 об.

разработке методов комбинированных и трюковых съемок, сразу обращает на себя внимание подлинный документ, раскрывающий основные секреты съемки двух из трех перечисленных выше фильмов. Немаловажно и то, что автором этого документа являлся выдающийся советский кинорежиссёр Александр Лукич Птушко (1900–1973) – изобретатель в области комбинированных и трюковых съёмок, мастер сказочного жанра. Помимо виртуозной работы над комбинированными съемками и трюковыми сценами он известен как создатель первого советского звукового мультфильма («Властелин быта», 1932), первого в мире полнометражного кукольного мультфильма («Новый Гулливер», 1935) и первого советского широкоэкранный фильма со стереозвуком «Илья Муромец» (1956).

А.Л. Птушко был автором множества теоретических трудов, посвященных трюковым и комбинированным съемкам, а также мультипликации. В частности, одна из самых известных работ, которую до сих пор изучают в кинематографических вузах – «Комбинированные и трюковые киносъемки» [3].

Признанный новатор кинематографии внес немалый вклад в работу Первой Всесоюзной научно-технической конференции по комбинированным съемкам, участвовал в прениях по всем вопросам, достаточно жестко критиковал режиссеров, не желающих применять новые приемы и методы кинематографии. Он посвятил свой доклад методу оптического (перспективного) совмещения. Следует обратить внимание на то, что к моменту проведения конференции не была выработана окончательная терминология, поэтому названия метода «перспективное совмещение» и «оптическое совмещение» применяются в представленных документах как равнозначные. Вопрос об унификации терминологии был вынесен в общую резолюцию¹. Что примечательно, позднее сам Птушко вообще перестал относить метод перспектив-

ного совмещения к комбинированным съемкам: «Еще один метод, который все причисляют к методу комбинированных съемок, я не считаю его методом комбинированных съемок, я считаю это перспективным совмещением. В силу того, что перспективное совмещение дает на экране очень эффектный результат, многие мастера комбинированных съемок считают этот метод методом комбинированных съемок. Я считаю этот метод трюковым методом. <...> В своей работе я даже вычёркиваю это из раздела комбинированных съемок. Просто пишу: перспективное совмещение... Итак, перспективное совмещение. За последнее время в силу ряда обстоятельств я применяю двойное перспективное совмещение, когда совмещаю макет с макетом и с декорацией. Это двуконусное совмещение дало новые богатейшие возможности при очень большом экономическом выигрыше» [4].

К публикации в качестве документа № 1 (см. приложение) предлагается резолюция Первой Всесоюзной конференции по комбинированным съемкам по методу перспективного (оптического) совмещения. Резолюция содержит список фильмов, где применялся этот метод, а также дает представление о том, какие темы были востребованы в советском кинематографе в предвоенный период. На конференции также было предложено создание инструктивных фильмов по различным видам комбинированной съемки, что было сразу поддержано А.Л. Птушко, несмотря на возражения коллег. Фильм «Перспективное совмещение» был снят в 1940 г., с ним и сегодня можно познакомиться на официальном YouTube-канале Государственного центрального музея кино [5]. Предлагаемый к публикации документ № 2, по сути, является технологической запиской к этому фильму, однако доступен для изучения и как самостоятельный документ, так как все технические моменты сопровождаются фотографиями.

Документ дан полностью, за исключением отсылок к фильму. Публикация под-

¹ РГА в г. Самаре. Ф. Р-162. Оп.1-6. Д. 66. Л. 3-4.

готовлена в соответствии с «Правилами издания исторических документов» (Москва, 1990). Текст передан с учетом современной орфографии и пунктуации, но с сохранением основных стилистических особенностей оригинала. Заголовки разделов выделены подчеркиванием. Написания сокращенных слов, дат приведены к единообразию. Общепринятые сокращения не расшифровываются. Неясности текста оговорены в текстуальных примечаниях, недостающие части слов, расшифровки нетрадиционных сокращений заключены в квадратные скобки. В необходимых случаях к тексту даются комментарии. Опущенные части текста отмечены отточиями, заключенными в угловые скобки. Фотографии, присутствующие в документе, размещены по месту их упоминания в тексте. Сведения о подлинности и способе указаны в легенде, которая содержит и поисковые данные документов.

Приложение. Документ № 1

Резолюция по методу перспективного совмещения Первой Всесоюзной конференции по комбинированным съемкам

Москва 1-7 декабря 1939 г.

Заслушав доклад реж[иссера] [А.Л.] Птушко и содоклад оператора [Н.С.] Ренкова, Комиссия констатирует: свое основание применение метод оптического совмещения получил при съемке больших, громоздких декораций в целях замены значительной части этих декораций макетом, устанавливаемым на определенном расстоянии перед аппаратом.

Примеры:

1926 г.

Режиссер [И.Н.] Перистиане
Оператор [А.Д.] Дигмелов
Фильм «Расплата» (Тбилисская студия)
Надстроенный макетом второй этаж городского здания

1931 г.

Режиссер [Л.В.] Кулешов
Оператор [Л.В.] Кузнецов¹

¹ Название фильма не указано.

1935 г.

Режиссер В. [Н.] Журавлев
Оператор [А.В.] Гальперин
Художник [А.А.] Уткин, [Ю.] Швец,
[М.] Тиунов
Фильм «Космический рейс»² (Мосфильм)
Надстройка путем макета нескольких этажей института межпланетных сообщений

1936 г.

Режиссер [Г.В.] Александров
Оператор [Б.А.] Петров
Художник Гребцов
Фильм «Цирк» (Мосфильм)
Надстройка купола цирка

1938-1939 гг.

Режиссер [А.Л.] Птушко
Оператор [Н.С.] Ренков
Художник [Ю.П.] Швец
Фильм «Золотой ключик» (Мосфильм)
Харчевня снаружи, харчевня внутри. Пролеты воздушного корабля над площадью.

[1932 г.]

Режиссер Л.В. Кулешов
Оператор К.А. Кузнецов]
Художник [И.С.] Никитченко
Фильм «Горизонт» (Межрабпомфильм)
Кадр американского города с небоскребами путем макетной надстройки над зданием на натуре.

1931 г.

Режиссер [В.Л.] Жемчужный
Художник [И.С.] Никитченко
Оператор [Н.С.] Ренков
Фильм «Кем быть?»³ (Мосфильм)

1932 г.

Режиссер [Ю.Е.] Геника
Оператор [С. С.] Лебедев
Художник [Ю.П.] Швец

² «Космический рейс» – немой научно-фантастический фильм о покорении космоса, созданный киностудией «Мосфильм» в 1935 г. Сценарий был написан при участии и научном консультировании К.Э. Циолковского – основоположника теоретической космонавтики, которому фильм был посвящён.

³ «Кем быть?» – фильм, снятый по одноименному стихотворению В.В. Маяковского. В картине показана работа плотника, инженера, врача и т. п. В заключительных кадрах запечатлено выступление Н.К. Крупской, обращенное к детям. Фильм не сохранился.

Фильм «Город под ударом»¹ (Мосфильм)
Шесть кадров

1933 г.

Режиссер [Г.В.] Александров
Художник [А.А.] Уткин
Фильм «Веселые ребята» (Мосфильм)
Надстроено несколько этажей здания
мюзик-холла путем макета над постро-
енным в виде декорации цокольным
этажом.

1935 г.

Режиссер В. [Н.] Журавлев²

1939 г.

Режиссер [В.П.] Вайншток
Оператор [М.Н.] Кириллов
Художник [Я.Н.] Ривовш
Фильм «Выстрел в горах»³ (Детфильм)
Подвешенный потолок над залом

1939 г.

Режиссер [В.И.] Пудовкин и [М.И.] Доллер
Оператор [А.Д.] Головня
Художник [А.А.] Уткин
Фильм «Минин и Пожарский» (Мосфильм)
Вкомпановка макета «[храм] Василия
Блаженного» и надстройка Спасской
башни со всеми кремлевскими соборами.
Помимо этого, оптическое совмещение
дает возможность широко использовать
этот метод в случае необходимости изме-
нения масштабов человеческого роста
или других объектов.

1937-1938 гг.

Режиссер [И.С.] Никитченко и [В.] Неужин
Оператор [Н.С.] Ренков
Художник [А.О.] Никулин и [И.С.] Никитченко
Фильм «Руслан и Людмила»
Эпизод боя Руслана с живой головой.

1938-1939 гг.

Режиссер [А.Л.] Птушко
Оператор [Н.С.] Ренков
Художник [Ю.] Швец
Фильм «Золотой ключик» (Мосфильм)
В основном весь фильм мог быть раз-
решен только при использовании этого
метода

¹ «Город под ударом» – агитационный фильм о
высоком техническом уровне советской военной
техники, сделанный в виде фантастического
памфлета.

² Название фильма не указано.

³ «Выстрел в горах» («Юность командиров») –
фильм о подготовке офицеров РККА перед
началом войны.

1938 г.

Режиссер [С.М.] Эйзенштейн
Оператор [Э.К.] Тиссе
Художник [И.А.] Шпинель
Фильм «Александр Невский» (Мосфильм)
Общий план площади в Новгороде.
Домакет[ка]⁴ храма. Макет моста через
настоящую Волгу на дальнем плане и
города на дальнем плане.

Преимущество метода оптического
совмещения по сравнению с другими
состоит в том, что:

1) съемка производится одной экс-
позицией, причем режиссер и опера-
тор во время съемки, наблюдая в лупу,
могут сразу видеть кадр таким, каким он
будет выглядеть на экране во всех его
компонентах;

2) съемка производится на любой съе-
мочной аппаратуре;

Технические условия, без которых не
могут быть произведены съемки дори-
совки, домакетки и др. виды двойных и
тройных экспозиций, стабильное состо-
яние штатива, особенно повышенные
требования к транспортирующему меха-
низму, съемка мотором, прочное основа-
ние пола и т. д. для метода перспективного
совмещения несущественны.

3) любой сорт негативной пленки,
удовлетворяющий оператора в смысле
фотографического качества, приемлем
для метода оптического совмещения;

4) съемка методом оптического совме-
щения дает возможность оператору сни-
мать комбинированные кадры в едином
стиле всего фильма;

5) метод оптического совмещения
дает большие возможности режис-
серу при построении мизансцены, как
то: автор может двигаться не только
вправо и влево перед аппаратом, а
давать значительные глубинные при-
ходы и уходы. Пример: работа актера

⁴ **Домакетка** – это макет того или иного здания,
расположенный так, чтобы визуально полностью
сливаться с частичной декорацией. Макет как бы
«достраивал» (или «домакечивал») декорацию,
отсюда и его название. При взгляде через
объектив домакетка сливается с декорацией в
единое целое. При этом макет оказывается над
головами играющих на фоне декорации актеров.

Карабаса из фильма «Золотой ключик» перед макетом харчевни и ухода его по мосту этого макета. Из фильма «Минин и Пожарский» – выступление Минина и Пожарского на фоне домаклетной надстройки кремлевских соборов. Из фильма «Веселые ребята» – проезд автомашины перед стенами мюзик-холла и уход Утесова в глубину кадра перед макетной частью мюзик-холла и т. д.

Для более широкого ознакомления кинороботников всего Союза с уже имеющейся практикой метода оптического совмещения считать необходимым:

1) в ближайшее время выпустить ролик, составленный из кадров, снятых по методу оптического совмещения и вошедших в вышеперечисленные картины;

2) помимо демонстрации кусков из приведенных фильмов, необходимо в этот ролик включить рабочие моменты, а также кадры с расшифровкой линии стыка и совмещения натурной и макетной части;

3) этот фильм должен быть озвучен диктором, дающим объяснение по каждому кадру во время демонстрации;

4) одновременно с выпуском фильма нужно ассигновать необходимые средства на каждую студию для производ-

ства практических работ по повышению квалификации работающих художников, операторов, режиссеров в целях изучения этого рационального метода съемки по специальной программе техминимума;

5) просить технический отдел Комитета [по делам кинематографии] включить в тематический план НИКФИ тему «Технологический процесс по методу перспективного совмещения»;

6) в этих же целях просить Госкиноиздат¹ ускорить выход в свет книги [А.Л.] Птушко и [Н.С.] Ренкова, в которой в достаточной мере уделено внимание этому методу;

7) в целях внедрения метода оптического совмещения на периферийных студиях установить периодические командировки на места отдельных специалистов, изучивших и практически применивших этот метод для проведения теоретической и практической работы.

Председатель комиссии А.Л. Птушко
РГА в г. Самаре. Ф. Р-162. Оп. 2-1.
Д. 846. Л. 12 об.-15 об. Подлинник.
Машинопись.

*(Приложение. Документ № 2
см. в следующем номере)*

¹ Книга издана в 1941 г.

Список литературы

1. Масуренков Д. Этапы развития комбинированных съёмок. Ч. I // MediaVision. 2011. № 1/11. С. 43–46.
2. Давыдова И.Н. Из истории создания советского кино: документальные свидетельства в фондах Российского государственного архива в г. Самаре // Аудиовизуальные документы: 90 лет служения Отечеству: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию Рос. гос. арх. кинофотодокументов (Москва, 12–14 окт. 2016 г.). Москва, 2016. С. 34–37.
3. Птушко А., Ренков Н. Комбинированные и трюковые киносъёмки. Москва: Госкиноиздат, 1948. 256 с.
4. Птушко А. Трюковые и комбинированные съёмки [Электронный ресурс]. URL: <https://charaev.media/articles/11940> [дата обращения: 12.04.2021].
5. Перспективное совмещение. 1940 г. [Электронный ресурс] / Музей кино. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vk5i5UAf1Bk> [дата обращения: 29.04.2021].

Сведения об авторе:

Богданова Елена Сергеевна, главный специалист отдела изучения и публикации документов Российского государственного архива в г. Самаре

ул. Мичурина, 58, Самара, 443096
bogdanova-rga@mail.ru

Дата поступления статьи: 26.05.2021

Одобрено: 27.05.2021

Дата публикации: 28.06.2021

Для цитирования:

Богданова Е.С. Спецэффекты советского кино: метод перспективного совмещения // Сфера культуры. 2021. № 2 (4). С. 77-84. DOI: 10.48164/2713-301X_2021_4_77

УДК 930.253+550.384.32+791.44.023

DOI: 10.48164/2713-301X_2021_4_77

E.S. Bogdanova

Russian State Archive in Samara
bogdanova-rga@mail.ru

SPECIAL EFFECTS IN SOVIET CINEMA: THE METHOD OF «COMBINED PERSPECTIVE»

The Russian State Archive in Samara is a unique center for storing materials on the history of Russian science and technology and preserves many interesting documents from the All-Union Research Film and Photo Institute concerning the history of Soviet cinema. In world cinema, the 1920s and 1930s were a time of technical experiments and research, and «combined shooting» became one of the best ways to solve increasingly complex production problems. This article presents two archival documents that provide a detailed

description of the practical application of one method of combined shooting – that of perspective alignment. The films «The Golden Key» (1938) and «Ruslan and Lyudmila» (1939) were made using this method, and they represent a milestone in the development of special effects in the history of world cinema.

Keywords: archival document, cinema, combined shooting, perspective combination, A.L. Ptushko.

References

1. Masurenkov, D. [2011] Etapy razvitiia kombinirovannykh s"emok, Ch. I [Stages of the Development of Combined Filming, part 1]. *MediaVision*, 1/11, 43–46. (In Russian).
2. Davydova, I.N. [2016] *Iz istorii sozdaniia sovetskogo kino: dokumental'nye svidetel'stva v fondakh Rossiiskogo gosudarstvennogo arkhiva v g. Samare* [From the History of the Creation of Soviet Cinema: Documentary Evidence from the Russian State Archive in Samara]. Audiovizual'nye dokumenty: 90 let sluzheniia Otechestvu: materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posviashchennoi 90-letiiu Rossiiskogo gosudarstvennogo arkhiva kinofotodokumentov. Moscow, 34–37. (In Russian).

3. Ptushko, A., Renkov, N. (1948) *Kombinirovannye i triukovye kinos"emki* [Combined and Stunt Filming]. Moscow: Goskinoizdat. (In Russian).
4. Ptushko, A. *Triukovye i kombinirovannye s"emki* [Stunt and Combined Shooting]. (In Russian). URL: <https://chapaev.media/articles/11940> [Accessed: 12.04.2021].
5. *Perspektivnoe sovmeshchenie*. 1940 [Perspective Alignment]. (In Russian). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vk5i5UAf1Bk> [Accessed: 29.04.2021].

About the author:

Elena S. Bogdanova, Chief Specialist, Department for the Study and Publication of Documents, Russian State Archive Samara

58 Michurina Str., Samara, 443096
bogdanova-rga@mail.ru