

Зарубежные лидеры советского кинопроката: какими они были?

(Интервью с киноведом, главным редактором журнала «Медиаобразование», профессором Александром Федоровым)

Марина Целых: В своей новой монографии «100 зарубежных лидеров советского кинопроката: избранная коллекция» (Федоров, 2022) вы даете панораму ста популярных в СССР зарубежных фильмов в зеркале мнений кинокритиков, киноведов и зрителей. Скажите, как приходит идея новой книги, как рождается новый замысел? Что Вами движет, когда вы начинаете работу над новой монографией?

Александр Федоров: В последние годы я обратился к разным аспектам истории кинематографа советского периода (в частности я опубликовал несколько книг, посвященных самым кассовым отечественным кинокартинам), и в рамках этой тематики мне захотелось вспомнить не только советские фильмы, лидировавшие в кинопрокате 1930-х – 1980-х годов, но и те зарубежные ленты, на которые выстраивались очереди в кинозалах СССР – и именно в зеркале мнений о них кинокритиков и зрителей.

Марина Целых: Какие цели были у вас в приоритете при написании этой книги? В чем ее особенности? Что для Вас было наиболее сложным в ходе написания этой монографии?

Александр Федоров: В этой книге мне хотелось ответить примерно на такие вопросы: «Какие зарубежные фильмы пользовались популярностью в советском кинопрокате? Как кинопресса и зрители оценивали и оценивают эти ленты?».

Моя новая монография предназначена для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кинокритиков, киноведов, журналистов, а также для широкого круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа, кинокритики и киносоциологии.

Особенность этой монографии в том, что впервые в киноведении делается попытка дать панораму ста популярных в СССР зарубежных фильмов в зеркале мнений кинокритиков, киноведов и зрителей. Цитаты зрительских отзывов взяты из комментариев, опубликованных на порталах «Кино-театр.ру» и «Кинопоиск», а основные сведения о кинопосещаемости зарубежных фильмов в советском кинопрокате – из информационных материалов киноведа Сергея Кудрявцева и др. источников.

Пользуясь случаем, я благодарю киноведов Игоря Аркадьева, Андрея Вяткина, Николая Майорова, Игоря Фишкина за их поправки и дополнения в процессе подготовки списков зарубежных фильмов в советском кинопрокате. Я также выражаю признательность за уточнения названий некоторых зарубежных фильмов и их перевода на русский язык моим доброжелательным читателям на портале Яндекс – журналисту Владимиру Ергакову и историку Concombres masqué.

Наибольшая сложность в написании книги возникла в связи с тем, что статистика советского кинопроката доступна далеко не по всем зарубежным лентам, поэтому в монографию не вошли, например, такие памятные отечественным киноманам со стажем фильмы, как «Искатели приключений», «Козерог-1», «Двое в городе», «Игрушка» и многие другие. К сожалению, даже в таком объемном труде, как «Социология кино» (Жабский, 2020), увы, нет ни таблиц, ни цифровых данных (в млн. зрителей) посещаемости зарубежных фильмов-лидеров советского кинопроката (впрочем, там нет и аналогичных данных по советским фильмам)...

Таким образом, в итоге у меня получилась своего рода избранная коллекция, состоящая из ста зарубежных лидеров советского кинопроката.

Марина Целых: Вы получили образование во ВГИКе на киноведческом факультете. Когда Вы оказались внутри профессии, стали ли Вы воспринимать фильмы по-другому?

Александр Федоров: Несомненно, ВГИК дал мне очень много. Я поступил туда просто фанатом кино, а окончил человеком, получившим систематизированные знания о теории и истории отечественного и зарубежного киноискусства. Очень много мне дали, к примеру, лекции и семинары моих замечательных вгиковских преподавателей – К.М. Исаевой, Л.А. Зайцевой (1931-2021), П.Д. Волковой (1930-2013), В.Я. Бахмутского (1919-2004). Во время учебы по ВГИКе я познакомился и имел удовольствие общаться с такими выдающимися личностями в отечественном киноведении, как В.П. Демин (1937-1993), Л.А. Аннинский (1934-2019), К.Э. Разлогов (1946-2021), Н.М. Зоркая (1924-2006), И.В. Вайсфельд (1909-2003), А.В. Брагинский (1920-2016), М.Е. Зак (1929-2011), С.Н. Пензин (1932-2011) и др. Очень много мне дало знакомство во вгиковские годы с лидером советского кинообразования, профессором Ю.Н. Усовым (1936-2000), под руководством которого я потом успешно защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

Марина Целых: Что объединяет зарубежные фильмы-миллионники? Почему за одни фильмы зрители проголосовали своими билетами, а за другие нет? Всегда ли это фильмы-шедевры?

Александр Федоров: На основании анализа, сделанного в книге, можно вполне обоснованно утверждать, что в первую сотню самых популярных в советском кинопрокате зарубежных фильмов смогли войти только ленты, перешагнувшие порог в тридцать миллионов зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.

Исходя из цифр посещаемости, отчетливо (и ожидаемо) видно, что наиболее востребованными у советских зрителей оказались иностранные ленты развлекательных жанров (приключенческие ленты, мелодрамы, комедии, детективы, вестерны, боевики, фантастика).

В первую сотню самых кассовых зарубежных фильмов в советском прокате вошло несколько десятков индийских, мексиканских, пакистанских и египетских фильмов (преимущественно мелодрам), которые – в силу их специфики – выделены мной в отдельный список. В отдельный список мной были вынесены и зарубежные фильмы в жанре вестерна (преимущественно производства Югославии и ГДР, плюс американские «Великолепная семерка» и «Золото Маккены»), лидировавшие в советском прокате 1960-х – 1970-х годов.

Но использование кинематографистами развлекательных жанров, конечно же, ничуть не гарантирует обязательного супер-успеха у публики. Свою роль здесь играет и участие / не участие кинозвезд, режиссерское мастерство, актуальность тематики сюжета и пр.

С другой стороны в число лидеров кинопроката часто входят ленты, далекие от уровня шедевров. Самый яркий пример – мексиканская «Есения», собравшая в советском прокате аудиторию свыше 90 миллионов зрителей за первый год демонстрации. И здесь я полностью согласен с мнением киноведа Н.М. Зоркой: «Модель, архетип такого восприятия (чтения, смотрения) — слушание занимательной истории или раньше — сказки. Слушание наивное, самозабвенное, простодушное, восприятие целостное, нерасчлененное, не отделяющее «что» от «как», не контролирующее и не корректирующее смотримое, слушаемое, читаемое собственным жизненным опытом. Наоборот, напоминание о собственной его, зрителя, жизни в таких случаях нежелательно. Ценится полное переключение в мир героев («другая» жизнь). Этот мир не должен быть похожим на реальный, окружающий, напротив, должен отличаться от такового сочностью, насыщенностью красок, должен быть увлекательным и очень красивым, но вместе с тем не слишком экзотичным, что очень важно читателю, слушателю, зрителю, — необходимы какие-то мостики, пусть и сильно задекорированные, между реальностью и экраном, сценой, книгой. Всем этим требованиям отвечает наилучшим образом фильм «Есения» и соответствует им полностью» (Зоркая, 1981: 111-112).

Марина Целых: Совместимо ли искусство с «кассовостью»? Всегда ли западные / голливудские продюсеры были нацелены на создание фильмов, обеспечивающих высокие сборы? Что для кинорежиссера означает кассовость? Это – показатель художественного качества, коммерческого успеха или всеобщего признания?

Александр Федоров: На мой взгляд, искусство и кассовый успех вполне совместимы. Наиболее наглядный пример здесь – самые знаменитые комедии Ч. Чаплина.

А что касается западных продюсеров, то они на протяжении всех лет существования кинематографа в целом, конечно, желают получить прибыль, но во многих случаях (особенно это касается малобюджетного кино) могут (ориентируясь, например, на престижные кинофестивали) профинансировать и какие-то авангардные, эстетские ленты, не претендующие на массовый успех.

Полагаю, что любой режиссер рад массовому успеху своего фильма (а этот успех, как уже отмечалось выше, часто не связан с высоким художественным качеством), но для многих

режиссеров не меньшую значимость имеет фестивальнй успех их фильмов, признание их значимости в кругу профессионалов.

Марина Целых: Есть ли парадоксальные/необъяснимые случаи популярности фильма: ничего не предвещало успеха, но вопреки всему фильм полюбился зрителям?

Александр Федоров: Конечно, такие случаи есть. Например, вряд ли кто-то из западных кинопрокатчиков мог предположить, что практически не замеченная американской публикой мелодрама «Генералы песчаных карьеров» (The Sandpit Generals. США, 1971), поставленная неизвестным режиссером без участия голливудских звезд, станет одним из лидеров советского кинопроката и соберет в СССР аудиторию в 43 миллиона зрителей за первый год демонстрации.

Марина Целых: Возможно ли спрогнозировать успех у зрителей и кассовость будущей картины?

Александр Федоров: Теоретически массовый успех фильма можно запланировать, следуя, например, многократно описанным рецептам (опора на развлекательный жанр, участие кинозвезд, острый сюжет и пр.), однако, увы, это в итоге срabатывает не так уж часто, так как помимо этого нужен не только профессионализм авторов, но и нечто трудно поддающееся описанию, когда создатели фильма угадывают даже латентные желания аудитории и отвечают на них именно так, нужно публике в данный момент.

Марина Целых: Сегодня зарубежные фильмы не запрещают, российский зритель смотрит новые фильмы не десятилетия спустя, как нередко бывало в СССР, а в момент их выхода на экраны. Повлияла ли доступность западного кино на изменение вкусов широкой зрительской аудитории? Испортился ли вкус публики? Или вкус «величина» в среднем постоянная?

Александр Федоров: Да, сегодня российские зрители могут (пусть и с некоторым опозданием) посмотреть любой зарубежный фильм, даже если на него и не выдано официальное прокатное удостоверение. Это в советские времена просмотры многих западных фильмов были привилегией избранных начальников и кинокритиков. Теперь с помощью интернета российским зрителям доступны не только новые зарубежные фильмы, но и старые, запрещенные к показу в СССР.

При этом я не думаю, что доступность зарубежного кино существенным образом повлияла на вкусы многомиллионной российской публики в лучшую или в худшую сторону. Массовая аудитория по-прежнему предпочитает развлекательную кинопродукцию.

Марина Целых: К зарубежному кино, как у советских, так и у российских зрителей, всегда был особый интерес (хотя и по различным причинам). Однако времена изменились, можно ли сегодня судить о фильмах по кассовым сборам?

Александр Федоров: Разумеется, посещаемость любого кинопрокатного лидера в современной России в разы уступают посещаемости наиболее популярных фильмов советских времен. Однако все равно о массовой популярности кинолента, как и прежде, можно судить по результатам их проката.

Существует мнение, что нельзя сравнивать фильмы по кассовым сборам, поскольку это – величина переменчивая с течением лет, тогда как посещаемость – величина постоянная. Однако можно ли привести хоть один пример, когда в советские времена какой-то фильм был лидером по посещаемости, но при этом не был лидером по кассовым сборам (естественно, в пересчете на одну серию)?

Поэтому, я полагаю, что посещаемость и кассовые сборы тесно связаны между собой. И представить себе, что в какой-то конкретный период времени (например, год кинопроката) фильм лидировал по посещаемости, но не входил при этом в число лидеров по кассовым сборам, практически невозможно. Так что наиболее посещаемые советские фильмы, разумеется, одновременно входили в число наиболее «кассовых» (тем более, что официально курс советского рубля не менялся с 1961 по 1991 год). Другое дело, что если данные по кинопосещаемости многих советских фильмов существуют, то данные по их кассовым сборам, как правило, недоступны.

Марина Целых: Стиль изложения в вашей книге очень сдержанный, корректный. Вы не вступаете в полемику ни с критиками, ни со зрителями, высказывающими порой диаметрально противоположные мнения. Вы стремитесь дать широкую объективную картину фильмов, которые были популярны в советском кинопрокате. Это, несомненно, является плюсом для вдумчивого читателя и исследователя. При этом очевидны ваши глубокие знания об истории кино, ваша эрудиция, увлеченность и авторское видение проблемы. С особым интересом для себя я выделяю те моменты в монографии, в которых вы даете собственную оценку тому или иному фильму, делитесь своими впечатлениями и ощущениями о кинофильмах прошлых лет. Скажите, у вас есть любимые зарубежные фильмы советского кинопроката, которые вы можете пересматривать с удовольствием и сейчас? Какие 10 зарубежных лидеров советского кинопроката Вы бы порекомендовали для просмотра нынешним зрителям и почему?

Александр Федоров: Я иногда люблю пересматривать зарубежные ленты, которые мне нравились в далекие советские времена. Моя «рекомендательная» десятка зарубежных фильмов, лидировавших в советском прокате, выглядит так (привожу этот список в алфавитном порядке):

Блеф / Bluff. Италия, 1975. Режиссер Серджо Корбуччи. Прокат в СССР – 1979. 44,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

В джазе только девушки / Некоторые любят погорячее. Some Like It Hot. США, 1959. Режиссер Билли Уайлдер. Прокат в СССР – 1966. 43,9 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – 1985 (+ 28,9 млн. зрителей).

Ва-банк / Vabank. Польша, 1981. Режиссер и сценарист Юлиуш Махульский. Прокат в СССР – 1985. 34(?) млн. зрителей за первый год демонстрации.

Высокий блондин в черном ботинке / Le Grand blond avec une chaussure noire. Франция, 1972. Режиссер Ив Робер. Прокат в СССР – 1974. 27(?) млн. зрителей за первый год демонстрации.

Мужчина и женщина / Un homme et une femme. Франция, 1966. Режиссер Клод Лелуш. Прокат в СССР – 1968. 27,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Однажды в Америке. Once Upon a Time in America. Италия-США, 1983. Режиссер Серджио Леоне. Прокат в СССР – 1989. 27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Развод по-итальянски / Divorzio all'italiana. Италия, 1961. Режиссер Пьетро Джерми. Прокат в СССР – 1964. 27,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Ромео и Джульетта. Romeo and Juliet / Romeo e Giulietta. Италия-Великобритания, 1968. Режиссер Франко Дзеффирелли. Прокат в СССР – 1972. 35,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Старое ружье / Le Vieux fusil. Франция-ФРГ, 1975. Режиссер Робер Энрико. В СССР – с 17 января 1977. 27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Тутси. Tootsie. США, 1982. Режиссер Сидни Поллак. Прокат в СССР – 1984. 34,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Мне кажется, что помимо жанровых достоинств, звездного состава этих фильмов объединяет главное – высокое профессиональное мастерство их создателей.

Марина Целых: Всегда ли людям, далеким от киносферы, необходимы знания «профессиональной кухни», чтобы воспринимать кинематографическую продукцию? Нужно ли всем зрителям видеть и различать профессиональные аспекты кинопроизводства? Не мешает ли такое «знание» целостному восприятию фильмов? Одним словом, нужно ли медиаобразование широкой публике? Не упадет ли в этом случае кассовость, ведь недаром говорят, что знания увеличивают проблемы?

Александр Федоров: Бесспорно, людям, далеким от киносферы, нет необходимости знать «профессиональную кухню», чтобы воспринимать фильмы. Другое дело, что знание профессиональных аспектов кинематографа делает человека более кинообразованным. Я полагаю, что медиаобразование – ключ к более осмысленному существованию в нашем переполненном информацией (в том числе – аудиовизуальной) мире.

А по поводу падения посещаемости в кинопрокате, по-моему, беспокоиться не приходится. По сравнению с советскими временами посещаемость уже давно снизилась в несколько раз, и увеличение медиакомпетентной аудитории текущему кинопрокату, на мой взгляд, нисколько не повредит...

Интервью брала профессор Марина Целых (Препринт: текст данного интервью готовится к публикации в журнале International Media and Information Literacy)

Литература

Жабский М.И. Социология кино. М.: Канон + Реабилитация, 2020. 512 с. Зоркая Н.М. Уникальное и тиражированное: средства массовой информации и репродуцированное искусство. М.: Искусство,

1981. 167 с. Федоров А.В. 100 зарубежных лидеров советского кинопроката: избранная коллекция. М.: ОД «Информация для всех», 2022. 280 с. Федоров А.В. 100 самых популярных советских телефильмов и сериалов: мнения кинокритиков и зрителей. М.: ОД «Информация для всех», 2021. 146 с. (pdf в свободном доступе): <https://ifap.ru/library/book619.pdf> Федоров А.В. Рекордсмены запрещенного советского кино(1951–1991) в зеркале кинокритики и зрительских мнений. М.: ОД «Информация для всех», 2021. 120 с. (pdf в свободном доступе): <https://ifap.ru/library/book624.pdf> Федоров А.В. Советская кинофантастика в зеркале кинокритики и зрительских мнений. М.: ОД «Информация для всех», 2021. 170 с. (pdf в свободном доступе): <https://ifap.ru/library/book621.pdf> Федоров А.В. Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей. М.: ОД «Информация для всех», 2021. 1134 с. (pdf в свободном доступе): <https://ifap.ru/library/book615.pdf>