

А Л Е К С Е Й Д У Н А Е В С К И Й

ИЗДАТЕЛЬСТВО
Амфора

© AMPAS

ОСКАР

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПРЕМИИ

Алексей Дунаевский

Оскар: неофициальная история премии

*Текст предоставлен издательством «Амфора» <http://www.litres.ru>
Оскар: неофициальная история премии: Амфора; Санкт-Петербург; 2009
ISBN 978-5-367-00905-7*

Аннотация

Как попасть на «Оскар»?

Кому и за что дают золотую статуэтку?

Чем обусловлен успех номинантов?

А «киносудьи» – кто?

На эти и множество других вопросов, которые возникают у большинства зрителей после каждой церемонии «Оскара», ответит новая книга Алексея Дунаевского. Это не только самый полный и удобный справочник, посвященный одной из самых престижных кинопремий мира, но и увлекательное досье закулисных интриг американской киноакадемии.

Содержание

От автора	5
Предисловие-ключ	7
Часть I	8
Вначале были войны	8
Дорога на Голливуд	11
Грозное мирное время	16
Эпоха раздробленности	19
Рождение Киноакадемии	21
Основатели	25
Президенты AMPAS	32
Хроника президентств	35
Киноакадемия сегодня	47
Появление “Оскара”	50
Условия и структура конкурса	54
Кто и как подсчитывает голоса	56
Церемония награждения	58
Место и время проведения церемонии	60
Часть II	72
Лучший фильм года	72
Лучшее исполнение главной мужской роли	84
Лучшее исполнение главной женской роли	96
Лучшее исполнение роли второго плана	110
Лучшая режиссура	125
Лучший сценарий	135
Лучшая работа оператора	159
Лучшая работа художников /создателей декораций	171
Лучшие костюмы	184
Лучший грим	197
Лучший монтаж	202
Лучший звук	211
Лучшие специальные эффекты	223
Лучшая песня	236
Лучшая музыка	249
Лучший иноязычный фильм	265
Лучший документальный фильм	287
Лучший анимационный фильм	308
Лучший короткометражный фильм	323
Научно-технические достижения	339
Специальные, почетные и другие награды	345
Именные награды, имеющие статус “Оскара”	359
Часть III	365
Занимательные подробности борьбы за “Оскар”	365
Российская эмиграция и “Оскар”	386
Достижения советского кино в битвах за “Оскар”	392
Новая эра	397
“Оскар” и большая политика	399

ЧАСТЬ IV	403
Оригинальные достижения	403
Конкурсные категории, прекратившие существование	415
Коммерческие показатели картин, удостоенных “Оскара” в категории “Лучший фильм года”	417
“Оскар” после бала	423
Аннотированный каталог лучших фильмов года	423
Литературные источники сценариев, удостоенных “Оскара” в категории “Лучший сценарий по литературному произведению, опубликованному ранее”	451
Библиография	485

Алексей Дунаевский

Оскар: Неофициальная история премии

От автора

Во всех “кинематографических” странах ежегодно появляется множество наименований справочной литературы о кино. Назначение этих изданий самое разное. Одни адресованы специалистам и дотошным киноманам, другие – массовому зрителю. Кроме того, существуют регулярно переиздаваемые киносправочники, ориентированные на широкий круг тем и способные заинтересовать как самого взыскательного, так и самого нетребовательного читателя. И те и другие, скажем, вполне могут возликовать при виде справочника “Самые плохие фильмы”.

В России, к сожалению, картина противоположная. Многомиллионная зрительская аудитория, получившая в последнее время несколько новых периодических изданий, продолжает оставаться на голодном пайке в отношении киносправочников. Казалось, что появление целой серии актерских и режиссерских энциклопедий, подготовленных НИИ киноискусства улучшит положение, однако авторы текстов этих изданий преподнесли нам подробные описания ролей и сюжетов фильмов своих избранников, а не конкретные биографии.

Сегодня можно смело констатировать, что “Киноэнциклопедический словарь”, опубликованный в 1987 году, продолжает оставаться лучшим российским фундаментальным исследованием истории кино, уровень которого не смог превзойти даже такой объемный труд, как “Первый век кино”, приуроченный к празднованию столетия мирового кинематографа. Помимо вышедших в последнее десятилетие работ С. Кудрявцева, шаг за шагом приводящего в систему бурный фестиваль и наградной поток, приятным сюрпризом выглядит появившийся в 1996 году сборник аннотаций “Спутник киномана” (сост. Ю. Герман), отличающийся в лучшую сторону от себе подобных.

Список исключений из общего печального правила увеличивает аналогичный сборник, подготовленный авторами журнала “Афиша”, но никакой уверенности в том, что за ним последует продолжение, увы, нет.

Работы же авторов, пытающихся следовать дорогой систематизации информации о зарубежном кино, в числе которых доминируют составители книг об “Оскаре”, вызывают чаще раздражение, нежели читательскую благодарность. Одни бросаются переводить англоязычные издания, но, не имея должной киноведческой подготовки, делают это крайне непрофессионально, другие забывают об избранной теме, уходят в сторону, спешат завершить начатое, ни с того ни с сего жонглируют занимательными историями из жизни Голливуда и в конечном итоге превращают свои книги об “Оскаре” в информационные свалки. И только исследования С. Кудрявцева продолжают оставаться ориентиром для новых “оскаровских” летописцев.

В то же время тема “Оскара” не может быть монополизирована одним автором, и эта воронка, поверьте, засосет еще очень многих. Поэтому взявшимся за перо необходимо понимать, какую ответственность возлагает на себя каждый отважившийся писать об “Оскаре”. Предвидя очередной виток увлеченности этой темой со стороны новых исследователей, спешу призвать их к самому внимательному прочтению отечественных материалов, имевших место ранее. Не повторяйте чужих ошибок, сверяйте свои тексты с опубликованными исследованиями, не спешите гнать строку в жажде поставить последнюю точку и не рассчитывайте на то, что ваш труд может претендовать на закрытие темы “Оскара”.

Подчеркиваю это еще и потому, что сам в свое время понесся вскачь и наломал немало дров. К счастью, большинство высказанных в мой адрес замечаний касалось произвольной интерпретации названий некоторых фильмов, уже закрепленных в российской кинопублицистике. В связи с этим хочется отметить, что вышедший в 1995 году справочник “Все – кино” пришелся очень кстати. Высказанные С. Кудрявцевым и А. Караваевым (“Премьер”) справедливые упреки в мой адрес попали на благодатную почву, и сегодня я сделал все возможное, чтобы не повторять “ошибок молодости”. В то же время в ряде названий фильмов внимательный взгляд эксперта сможет обнаружить несколько разночтений, вызванных их рассогласованностью в нашем кино– и видеопрокате. Либо “отсутствием присутствия” того или иного фильма в России. Так, “Хорошим ребятам” я предпочел более ранних “Славных парней”, хотя, будь моя воля, интерпретировал бы название фильма *GoodFellas* (1990) как “Кореша”. По той же причине я использовал название “Общество мертвых поэтов” (1989) вместо “Общества умерших поэтов”.

С другой стороны, несмотря на уже существовавший в киноведении перевод названия лучшего фильма 1983 года – “На языке нежности”, – я решил согласиться с появившимся значительно позднее названием “Словами нежности”. Ведь этим переводом воспользовались наши видеопрокатчики. Еще один пример, но по другому поводу: “Бегущего от правосудия” я по понятным причинам предпочел “Беглецу” (*The Fugitive*, 1993), так как данная картина именно под таким названием демонстрировалась в наших кинотеатрах. По секрету признаюсь, что пару раз все-таки взял грех на душу, сохранив названия некоторых фильмов, несмотря на последовавшие изменения, произошедшие на лицензионном видеорынке. Например, “Обычные подозреваемые” (1995) эпохи пиратского видео, на мой взгляд, значительно лучше отражают оригинальное название фильма *The Usual Suspects*, нежели появившиеся затем “Подозрительные лица”, использованные “лицензионщиками” в пику опустылевшим пиратам. Однако стоп, стоп, стоп. Несмотря на большой соблазн, все-таки не стану развивать далее любимую многими киноведами тему переводов и интерпретаций.

Итак, переизданная, исправленная и дополненная книга, посвященная “Оскару”, находится в ваших руках, и вы можете смело приступать к собственному расследованию, находя какие-то иные углы зрения на данную проблему. Что же касается меня самого, то я хотел предложить вниманию читателей подробную, расширенную и много раз проверенную информацию, которая, будем надеяться, пригодится в процессе создания объективной картины о системе ценностей, сложившейся в киноискусстве США.

Предисловие-ключ

Справочник состоит из пяти частей, а также различных приложений к главам. Первая часть, с которой я рекомендую ознакомиться самым внимательным образом, содержит информацию исторического порядка, касающуюся не столько “Оскара”, сколько возникновения и развития Киноакадемии. Материалы этой части помогут вам понять логику “академиков”, механизм выработки ими номинационного списка, куда попадают действительно достойные фильмы. И пусть вердикт Академии чуть ли не ежегодно вызывает вздохи разочарования, они не смогут заглушить шквала аплодисментов в адрес подлинных талантов.

Вторая часть является обзором всех наградений, проведенных Кино-академией, начиная с первого и до наших дней. Каждый лауреатский список предваряет вводная глава, из которой вы почерпнете необходимые сведения о данной категории конкурса. Последовательность расположения материала во второй части опирается на установившуюся традицию в публикации номинационных списков, а отнюдь не на сложившийся в отечественном киноведении принцип деления наград Академии на “главные” и “второстепенные”.

В третьей части книги предлагаются сведения познавательно-развлекательного характера, которые могут быть интересны не только специалистам и киноманам, но и самому широкому кругу читателей. Ведь речь пойдет не о парадно-официальной, а о теневой стороне гонки за “Оскаром”. К ней можно отнести и такие печальные страницы в истории Киноакадемии и самих США, как деятельность комиссии сенатора Маккарти по расследованию антиамериканской деятельности, сотрудничество с ней ряда кинематографистов и даже лауреатов “Оскара”, “охота на ведьм”, “черные списки”, запреты на профессию, а также отказы от присужденных “Оскаров” и номинаций. В этой части вас также ожидает достаточно подробный разговор об участии в конкурсе представителей России и СССР.

В четвертой части можно ознакомиться с оригинальными достижениями в битве за “Оскар”, лауреатами-рекордсменами, конкурсными категориями, прекратившими существование, а также с коммерческими показателями фильмов, отмеченных главной наградой.

Основой пятой части книги служат два аннотированных каталога: лучших фильмов года и лучших неанглоязычных фильмов.

Приложения, сопровождающие большинство глав второй части, равно как и другие материалы, посвященные неамериканским фильмам, призваны проиллюстрировать “покушения” на “Оскар” со стороны неанглоязычных фильмов и их создателей. Эта информация должна послужить своеобразным мостиком между данным справочником и готовящейся к переизданию книгой о лауреатах наград европейского кинематографа.

Часть I Миссия “Оскара”

Вначале были войны

Эта книга посвящена Академии киноискусств и наук (AMPAS), возникшей в переломную для Голливуда эпоху. К середине 1920-х годов американский кинематограф уже оформил свою историю, полную ярких страниц. Однако название данной главы говорит само за себя, и поэтому, прежде чем приступить к рассказу о создании и деятельности Киноакадемии, давайте рассмотрим ряд важных событий, предшествовавших ее рождению.

Конец XIX века для киноиндустрии США был ознаменован предельной активностью Томаса Алвы Эдисона, которого не только в Америке, но и за ее пределами небезосновательно (а не только в пику французам) считают отцом кинематографа. Еще до появления в 1891 году первого кинетоскопа, созданного по поручению Эдисона инженером и сотрудником его компании Уильямом Диксоном, великий первопроходец кино находился в зените своей славы – благодаря необозримому количеству изобретений в области фототехники. Патент на кинетоскоп был зарегистрирован в 1893 году, и с этого времени аппарат Эдисона—Диксона стал самым популярным развлечением американцев. В 1896 году в США появились самые различные киноаппараты и проекторы, сконструированные в Европе, и Эдисону не оставалось ничего иного, как с помощью юристов начать преследовать непрошенных гостей. Опираясь на приоритет своего патента 1893 года, он одержал несколько громких побед, однако сил на дальнейшие судебные разбирательства уже не оставалось. К тому же 12 октября 1896 года изменник Диксон, бывшая правая рука Эдисона, основал фирму “Biograph”, быстро разросшуюся и еще быстрее обнаружившую претензии на лидерство. Диксон не только не боялся “наездов” со стороны бывшего босса, так как мог легко оспорить авторство Эдисона в изобретении кинетоскопа, но и придерживал за пазухой обвинение в произвольных заимствованиях Эдисоном французских и английских идей, имевших место ранее. Помимо всего прочего, за его спиной стоял родной брат кандидата в президенты США, пошевеливавший ниточками связей “Biograph” с банкирами Уолл-стрит. Последние давно обратили внимание на доходность мелких кинофирм и жаждали присвоить себе львиную долю чужого преуспевания. Однако трест Эдисона, сумевший занять командные высоты, до поры до времени мешал банкирам установить полный контроль над кинопроизводством. Увы, на фоне могущества Уолл-стрит “Компания кинопатентов” выглядела “калифом на час”, да и только. Поскольку ликвидация треста сулила алчным банковским толстосумам самые радужные перспективы, над головой Эдисона стали сгущаться грозные тучи, разверзшиеся катастрофой. Так что первые успехи компании “Edison” на ниве кинематографа сочетались с провалами, усугубляемыми не только внутренними, но и внешними конкурентами.

К концу XIX века американская публика, как, впрочем, и европейская, резко охладела к однообразным сюжетам первых фильмов, а также к несовершенству их демонстрации. Свою лепту к усиливающемуся унынию добавил и экономический кризис 1900 года, вследствие чего резко упал спрос на киноаппараты. Патентная война, которую с переменным успехом вел Эдисон, вследствие этого на какое-то время затихла, и пальма первенства под сурдинку перешла в руки предприимчивых французов. Благодаря их усилиям особо популярными у американцев, предельно утомленных потоком “своего” кинопримитива, становятся “чужие”

фильмы Мельеса, поражавшие воображение публики фантастическими сценами и феерией трюков.

Глядя на все это, Эдисон не мог сидеть сложа руки, раз за разом убеждаясь, что занимательность сюжетов и качество демонстрации смогут предрешить успех всего дела. Он строил новые павильоны, придавал огромное значение декорациям, приглашал к съемке только самых лучших актеров. Важнейшую роль в процессе постановки фильма с легкой руки Эдисона начал играть вышедший из режиссерской тени оператор. Вскоре в компании Эдисона возникла уникальная для всех времен специализация “оператор-режиссер”, ярчайшим примером которой стало творчество самоучки Эдвина Портера, автора бессмертного “Большого ограбления поезда” (1903).

Когда интерес публики к кино снова окреп, Эдисон вступил в очередную фазу войны за установление своего господства на кинорынке. Юристы его компании набрасывались буквально на всех, кто не располагал патентами, доводя за короткий отрезок времени количество судебных процессов по вопросу о нарушении авторских прав Эдисона до 200 (!!!). Некоторые конкуренты их босса были подвергнуты арестам, большинство других – крупным штрафам. Что же касается главного соперника, компании “Biograph”, то она располагала не меньшим, нежели “Edison”, количеством денег и адвокатов, способных отразить любые наскоки. Так или иначе, но всем сторонам этого конфликта требовался выход, и он был найден.

В конце 1907 года юристы Эдисона инициировали совещание с участием представителей всех крупнейших кинокомпаний. Собравшимся было предложено рассмотреть возможность следующего компромисса: Эдисон соглашался на использование своего патента при условии отчислений ему определенного процента с доходов. В ответ последовало предложение объединиться в одну компанию, которая и получит монополию на патент Эдисона. Лишь в таком случае новоявленные компаньоны смогут изыскать средства для уплаты процентов. Выслушав присутствующих, Эдисон взял тайм-аут, затянувшийся на целый год. Когда же окончательно стало ясно, что другого выхода нет, Эдисон, скрепя сердце, все-таки решился вступить в новое объединение из девяти фирм, получившее название “Компания кинопатентов”.

Так начался новый, обнадеживающий многих 1909 год. Оптимизм членов сообщества усиливало одно немаловажное обстоятельство, точнее, параграф устава, запрещавший включение дополнительных членов. Постойте, но это же “непроницаемый трест”, наверняка воскликнули бдительные наблюдатели происходящего из числа газетчиков. По всей вероятности, не только они одни, но и чиновники, стоящие на страже антимонопольного законодательства. Однако “Компания кинопатентов” оказалась куда дальновиднее, заранее предвидя такую реакцию. Она сумела защитить себя за счет хитрой уловки: с юридической точки зрения, оказывается, она была создана для охраны патентных прав Эдисона, а не для монополизации кинорынка. Таким образом, победа была одержана, и компания сразу же перешла в наступление с целью захвата кинопроката.

Для осуществления этого замысла следовало прибрать к рукам все прокатные конторы и кинотеатры страны. Время показало, что у Эдисона и К^о хватило сил лишь на 57 % задуманного. Увы, это была самая что ни на есть пиррова победа. Насытить такой обширный рынок своими фильмами не смогла бы ни одна монополия. Сеансы того времени продолжались не менее часа, представляя собой программу из нескольких фильмов. Более того, эти программы сменяли друг друга чуть ли не ежедневно. Следовательно, “Компании кинопатентов” предстояло ориентироваться на выпуск от 30 до 60 фильмов в неделю, что было абсолютно нереально. Однако всемогущей тогда компании казалось, что развязанную ею войну следует вести до победного. И пока она пребывала в своем заблуждении, в ее глубоком тылу стали разворачиваться поистине судьбоносные для кино США события.

Часть мелких кинобизнесменов, не желавших подчиняться “Компании кинопатентов”, но не обладавших возможностями к сопротивлению, решили сбежать куда подальше в духе пионеров эпохи освоения Дикого Запада. Объявив себя “независимыми”, не имея подчас ни офисов, ни павильонов, они прокатывали приобретенные по дешевке чужие фильмы либо производили кустарным способом свои, выбирая для натурных съемок отдаленные уголки страны. Примечательный факт: упорные “независимые” создавали свою более дешевую и разнообразную продукцию на европейской киноаппаратуре. Поначалу они действовали на голом энтузиазме и, скорее всего, лопнули бы от непомерной натуги, но, по мере притока в их лагерь мелких финансистов, стали все выше и выше поднимать голову.

В 1910–1915 годах война велась с переменным успехом, приняв позиционный характер, и в конце концов завершилась безоговорочной победой “независимых”. Слишком рано “Компания кинопатентов” почилла на лаврах, превратившись в типичную бюрократическую организацию, слепо придерживающуюся выработанных ею же стандартов. Когда-то она сумела вырваться из тисков антимонопольного законодательства, но они лишь разжались на какое-то время, чтобы с громким лязгом раздавить непокорных именем антитрестовского закона Шермана. По иронии судьбы, революция в американском кино свершилась в... 1917 году.

Свято место, как известно, пусто не бывает, и в образовавшуюся со смертью “Компании кинопатентов” брешь незамедлительно хлынули “независимые”. Так началась новая эра, ознаменованная стартом игры без правил. Несмотря даже на гангстерские меры, к которым частенько прибегала “Компания кинопатентов”, ее действия все-таки подчинялись некоей логике. “Независимые” же напоминали стороннему наблюдателю броуновское движение. Пройдя настоящую школу выживания, они тотчас отвечали друг другу ударом на удар, применяя одни и те же приемы. Нормой жизни в кино стали сбор разведанных, формирование компромата, подсматривание, воровство, переманивание, шантаж, лживые посулы, липовые контракты, искусственно завышенные гонорары звезд за счет понижения зарплаты техперсонала и т. д., проистекавшие из глубокой убежденности “независимых” в том, что тот, кто не успел, тот опоздал.

Вертя головами по сторонам и не имея четкого плана действий, они были вынуждены производить одно и то же, держась друг за друга, как за спасительную соломинку. Истории свойственно повторяться. Пока осваивались захваченные кусочки бывшей киноимперии, один за другим стали приходить в себя нокаутированные враги. Первым очнулся “Biograph”, потянувшийся в сторону от Нью-Йорка вслед за победителями.

Дорога на Голливуд

Начало разговора о возникновении будущей столицы кинематографа требует вернуться немного назад, во времена, когда трест Эдисона еще только-только развязывал войну Гулливера с лилипутами. Нам следует проследить за одним из маршрутов отступления “независимых” на юго-запад в направлении Калифорнии. Ведь именно ему предстояло вывести их на золотую жилу, в сравнении с которой меркнут все Эльдorado и Клондайки, вместе взятые. Произошло это в начале 1908 года, когда сотрудники кинофирмы чикагского предпринимателя Уильяма Н. Зелига (по прозвищу “Полковник”), входившей в состав империи Эдисона, подыскивали натуру для съемок фильма “Граф Монте-Кристо”.

Выбор оператора Томаса Персонса и режиссера Фрэнсиса Боггса пал на мрачное предместье Лос-Анджелеса, возникшего на месте испанской колонии. Эту окраину именовали Голливудом в честь загадочного растения остролист, не встречавшегося в Калифорнии. Во всяком случае, в те годы. Мистики станет еще больше, когда мы обнаружим, что не было как такового и самого Лос-Анджелеса. Тогда он представлял собой не город в привычном понимании этого слова, а 12 населенных пунктов с общим названием.

Впрочем, есть и другая версия происхождения таинственного названия “Голливуд”. На его авторство вполне может претендовать некая миссис Лейда Уилкоккс, присвоившая в 1886 году имя “Голливуд” своему ранчо. Когда же в его окрестностях в 1903 году разросся целый поселок, местные жители предпочли это же название, указывавшее на самую заметную из построек.

Что же касается первооткрывателя Зелига, то он и вовсе перевел свою компанию из Чикаго в Лос-Анджелес, войдя тем самым в историю как первый кино-продюсер с западного побережья, работавший там постоянно. В 1909 году он пошел еще дальше, создав в Калифорнии первую большую киностудию, расположившуюся на лос-анджелесской Миссион-роуд. В 1912 году Голливуд располагал уже несколькими студиями, представлявшими собой деревянные сооружения-склады, где хранились киноаппараты, другое разнообразное оборудование и несложный реквизит. Несмотря на то, что земельные участки стоили невероятно дешево, никто поначалу не спешил их приобретать. Даже самому предприимчивому кинобизнесмену того времени не могла прийти в голову мысль о том, что за один метр данной земельной площади в скором времени станут платить такую же сумму, какую назначали в 1911 году за целый гектар.

Однако самой яркой иллюстрацией роста кинопроизводства в Лос-Анджелесе стала деятельность другого предпринимателя, выдающегося продюсера и режиссера Сесилия Блаунта Де Милля, сразу же объединившего усилия с бывшим газетным репортером Джесси Л. Лэски и уроженцем Варшавы, начинавшим свою трудовую карьеру в качестве продавца перчаток, Сэмом Голдвином¹. Это легендарное ныне трио основало прообраз будущих голливудских мэйджоров – киностудию “Jesse Lasky Feature Play Company”, боссы которой бросились скупать права на экранизации. Надо отдать им должное, подобным благородством в те жуликоватые времена отличались немногие.

Первоначально Голливуду выпало назначение служить общей водокачкой, так как только эта секция Большого Лос-Анджелеса располагала собственным водоснабжением. До 1910 года Голливуд оставался на задворках кинопроизводства, которое концентрировалось на территории между Нью-Йорком и Чикаго. Вестерны, в частности, снимались на пустошах штата Нью-Джерси. Однако скорому перемещению кинопромышленности на калифорнийское побережье способствовали два очень важных обстоятельства. Главным из них, как

¹ Настоящее имя – Шмуль Гельбфиц. Переименовал себя в Сэмюэля Голдфиша, а затем в Голдвина.

известно, была затянувшаяся война между трестом Эдисона и группой ушлых иммигрантов, гордо именовавших себя “независимыми”. Бывшим мелким спекулянтам Уильяму Фоксу² (некогда разнорабочий), Карлу Леммле (в прошлом бухгалтер; оба – отпрыски семей, насчитывавших по 13 детей), братьям Уорнерам, начинавшим свой путь в бизнесе с владения обшарпанным никельдеоном (будкой, где зритель, опустив в киноаппарат монету, “никель”, смотрел фильм через щелочку), а также Луису (Лазарю) Б. Майеру (старьевщик), Адольфу Цукору (бывший меховщик) и другим авантюристам всех мастей было уготовано судьбой совершить невозможное.

Воспользовавшись войной “Компании кинопатентов” с европейцами, “независимые” на копеечные средства создавали киностудии-лилипуты. Бывшие неудачники в мгновение ока подчинили себе кинозалы и переманили лучших представителей технического персонала треста Эдисона. Далее истории было суждено развиваться по законам детектива. В чаны, где проявлялась пленка “независимых”, подливалась кислота, уничтожались негативы, на съемочных площадках засвистели настоящие пули; драки, спровоцированные между статистами, заканчивались ранениями и убийствами. Что и следовало ожидать в эпоху “ревущих двадцатых”.

Так же как и другие отрасли экономики, кино развивалось по жестоким законам своего времени. По “независимым” был нанесен сильнейший удар, который, как ни странно, привел лишь к внутренним распрям в их лагере. Завоевание кинорынка этими выскочками, к ужасу руководства “Компании кинопатентов”, продолжалось.

Преследуемые агентами компании, “независимые” стали подыскивать для себя места подальше от восточного побережья. И Голливуд с его благоприятными природными условиями, большим количеством солнечных дней, разно-образными ландшафтами, открытыми просторами и необозримой гладью океана оказался именно тем самым благословенным местом, лучше которого и не придумаешь. В итоге к перспективному во всех смыслах Голливуду постепенно стали стягиваться войска “независимых”. Однако эта история нам уже известна. Поэтому обратим внимание на обстоятельства иного порядка.

Зимой 1910 года из Нью-Йорка в Лос-Анджелес перебралась труппа великого режиссера-экспериментатора Дэвида Уорка Гриффита. За несколько лет до этого он начал сотрудничать в качестве сценариста с компанией “Biograph”, еще не вошедшей в “Компанию кинопатентов”. Студия платила ему тогда 15–20 долларов за сюжет. Выходец из семьи разорившегося во время Гражданской войны южанина, он не имел систематического образования и некоторое время существовал на скромное жалованье своей сестры-учительницы. Сменив массу профессий, от курьера до редактора провинциальной газеты, и остановив в конечном итоге свой выбор на театре, Гриффит первоначально пробовал свои силы как актер, довольствующийся грошовыми заработками (пять долларов в день). Эта оплата, кстати, была установлена для “разовых” актеров повсеместно. Но она никак не могла устроить тридцатитрехлетнего Гриффита, уже два года женатого на молодой актрисе Линде Арвидсон. Чтобы завоевать место под солнцем, он пошел ва-банк и сделал ставку на свое литературное дарование. Так, в поисках очередного приработка, он и забрел в компанию “Biograph”, открыв, сам того не ведая, одну из ярчайших страниц в истории американского и мирового кино. Заменяв неожиданно заболевшего режиссера, Гриффит, волею случая, получил приглашение возглавить постановку фильма “Приключения Долли” (1908). Учитывая, что в те времена на студии “Biograph” производилось три—четыре фильма в неделю, отметим – перед Гриффитом открылось более чем широкое поле деятельности. Ведь помимо него на студии работали только два режиссера, поэтому новичку приходилось снимать не менее одной картины в неделю. Дальше – больше. После слияния в начале 1909 года студии

² Настоящее имя – Вильгельм Фрид.

“Biograph” с “Компанией кинопатентов” активность Гриффита на режиссерском поприще достигла своего апогея. Теперь он получал уже 200 долларов в месяц – высокую по меркам начала XX века зарплату. А через пять лет позволил себе снимать на собственные средства фильмы стоимостью в сотни тысяч долларов.

В 1908–1914 годах он создал более трехсот (!!!) лент. На первых порах Гриффит поражал всех своей удивительной прозорливостью в плане предугадывания возможностей склонного к частым кризисам кинематографа. В то же время он постоянно боролся с самим собой, пытаясь найти золотую середину между новаторской формой и зачастую проигрывающим ей содержанием. Все это не могло не привести к замедлению темпов движения и даже к творческим тупикам. Однако, как это часто случается в мире творчества, критическая ситуация складывалась несколько парадоксальным образом. Несмотря на робкое противодействие со стороны боссов “Biograph”, раздраженных растущими затратами на постановку все более и более “длинных” лент неуправляемого режиссера, ничто до поры до времени не предвещало того, что произошло. Постоянные творческие эксперименты Гриффита, неустанно ищущего выход за пределы стандартов, привели к финансовому краху его фильма “Нетерпимость”, громадным долгам, разрыву контракта с “Biograph”, вступлению в 1915 году в ряды “независимых”, учреждению совместно Томасом Харпером Инсом (“отцом вестерна”) и Маком Сеннетом (великим мастером немой комедии) компании “Triangle” и фактическому бегству в Калифорнию. Так в “золотом штате” появился едва ли не первый киноделец-неудачник, который вопреки всему был художником, ставящим во главу угла задачи искусства.

Тем не менее активная деятельность Гриффита на новом месте резко оживила кинопроизводство в Голливуде. Ему все еще верили, предоставляли возможности, в него пока еще вкладывали деньги. Однако первые относительные успехи Гриффита в Голливуде разворачивались на фоне продолжающихся и углубляющихся противоречий, терзавших не столько одного его, сколько ряды кинобизнесменов новой формации.

Хваленая “свободная” конкуренция порой доходила до вооруженных столкновений. История раннего Голливуда хранит пример настоящего штурма, предпринятого “войсками” Карла Леммле, владельца компании IMP (“Independent Motion Picture”), атаковавшими киностудии Кесселя и Баумана (“Universal” и “Mutual”). После яростной стычки враги обнаружили себя окруженными армией, которую постоянно содержал для постановки фильмов о Гражданской войне владелец студии “Bison” Томас Харпер Инс. Любопытным сюрпризом от Инса стали приведенные в полную боевую готовность две старые пушки. Отмена штурма со стороны более склонного к компромиссам Леммле ознаменовала начало нового этапа истории.

Теперь несколько слов о других обстоятельствах, упрочивших положение Голливуда. Начиная с 1912 года, пресса США приступила к восхвалению американской продукции, противопоставляя ее европейским фильмам, казалось бы, еще вчера лидировавшим на международном кинорынке. Как выяснилось, восхвалять было что. Смелые новаторские приемы монтажа, выразительная игра еще не замыливающих глаз актеров, увлекательность тем и сюжетов придавали все большее и большее очарование отечественным фильмам в противовес зарубежным. Более того, американская продукция начинала подчинять себе европейский кинорынок. Лучшие итальянские, французские и английские ленты заблаговременно скупались прозорливыми американскими дельцами, вырывавшими тем самым из рук создателей этих фильмов большую долю доходов от проката.

Чтобы еще более повысить свои доходы, “независимые” отказались от дальнейшего развития системы крошечных никельдеонов, без капли сожаления расставшись с визитной карточкой кино Америки. Всем было очевидно, что никельдеоны совершенно не подходили для проката полнометражных лент, начавших диктовать моду в Европе. Попытка

заполнения вынужденной паузы показом фильмов в обычных театрах не привела к успеху. По-своему восприняв рекламные призывы, зрители валом повалили на сеансы, но выходили из залов предельно разочарованными. Они рассчитывали увидеть известных артистов отнюдь не на экране. Уныние, впрочем, продолжалось совсем недолго, так как по всей стране ускоренными темпами велось строительство специализированных кинотеатров, стилизованных по образу и подобию парижских кинодворцов Патэ и Гомона. Этому чудесному и скорому превращению крайне способствовало решение банкиров Уолл-стрит, вложивших в 1913 году в строительство кинозалов 125 миллионов долларов – поражающую воображение сумму денег (при пересчете на сегодняшние инфляционные доллары даже подумать страшно, какие цифры мы получим). Естественно, новые роскошные залы уже нельзя было снабжать одними только короткометражками.

Ранее других к производству полнометражных фильмов в Америке приложил руку упомянутый выше Джесси Л. Лэски. Он принял самое деятельное участие в создании новой компании “Знаменитые актеры”, название которой недвусмысленно говорило о его ближайших намерениях: Лэски требовались крупнейшие имена из числа театральных актеров США. Как показало время, ставка на театралов не оправдала себя. Успех “Пленника Зенды” (1913), первого полнометражного фильма этой компании, снятого режиссерами Эдвином Портером и Хью Фордом по одноименному бестселлеру-фельетону Энтони Хоупа, значительно уступал триумфам, сотрясавшим Европу. Тем не менее неудачное на первый взгляд начинание Лэски уже на следующий год самым положительным образом сказалось на развитии киноиндустрии США. Начало Первой мировой войны, символично совпавшее со съемками “Рождения нации” Гриффита, лишь усилило положение американцев и вместе с ними самого Голливуда, окончательно и бесповоротно занявшего позицию лидера мирового кинематографа. Вот так, неожиданно-негаданно, с помощью обрушившейся на всех войны, был разрушен гордые узел американско-европейских противоречий.

В это же время владелец компании IMP Карл Леммле, сделавший ставку в интересах полнометражного кино на строительство фундаментальных студий, купил в долине Сан-Фернандо близ Лос-Анджелеса большой земельный участок, на территории которого впоследствии, после слияния IMP и “Universal”, возник целый киногород. Он получил название “Universal City”. Это уникальное образование располагало всеми мыслимыми и немыслимыми условиями для производства фильмов: открытыми и закрытыми съемочными площадками, рядами улиц, застроенных зданиями любых стилей и эпох, собственным зверинцем, парком отдыха, сетью магазинов, ресторанов и закусочных, отдельной железнодорожной веткой и т. д. Сегодня чудо-город-аттракцион притягивает к себе не только профессионалов кинематографа, но и миллионы туристов. Еще бы, ведь он мало в чем уступает самому Диснейленду.

Пример Леммле, как вы догадываетесь, не мог не вызвать серии подражаний, так как “независимые” продолжали следовать своему незыблемому правилу “не упускай из виду”. Не моргнув глазом, в ту же реку поспешил вступить ближайший конкурент IMP, Уильям Фокс, также развернувший крупное строительство. Вслед за ним устремились боссы студии “Mutual”, и пошло-поехало... Неспособные же к участию в этой гонке, затаив злобу, в спешном порядке вынашивали планы извлечения дивидендов из своего бездействия.

Неожиданно удар в спину ушедшему с головой в новый эксперимент Леммле нанес торговец кинооборудованием Уильям Пауэрс, резко взвинтивший цены на все приобретенное Леммле в рассрочку. Хозяин IMP все-таки сумел изыскать дополнительные средства, чтобы отразить этот наскок, но на переход в наступление сил уже не хватило. К тому же Леммле предстояло участвовать (причем самым активным образом) в сезоне распродажи гриффитовских звезд, поэтому алчущему сверхбарышей киномагнату волей-неволей приходилось экономить каждую копейку. В итоге ему удалось невозможное: он не только перема-

нил к себе бывших примадонн Гриффита Мэри Пикфорд и Флоренс Лоренс, но и заполучил самого Томаса Харпера Инса. Правда, из-за дурной репутации Леммле Инс вскоре перешел на другую студию. Что же касается Леммле, то его громоздкое предприятие и далее продолжала терзать постоянная текучесть кадров.

Непрекращающиеся всю войну инвестиции крупнейших банков поставили киноиндустрию в один ряд с такими первостепенными и почитаемыми отраслями промышленности США, как автомобильная, консервная, нефтяная и табачная. К концу войны искусственно раздутое банками кинопроизводство в плане своей доходности занимало четвертое место в экономике страны. С другой стороны, резкое вмешательство в кино большого бизнеса, нащупавшего золотую жилу, привело к рождению опаснейшей тенденции. Кассовые провалы крупнейших режиссеров того времени (Гриффит, Инс, Штрогейм и др.) заставили боссов Голливуда пожертвовать фигурой звезды-режиссера, в дальнейшем заменив его на полномочного представителя Уолл-стрит – продюсера. Последние мгновенно лишили режиссеров большей части их прежних полномочий (выбор сценария, актеров, технического персонала и т. д.). Соображения доходности теперь стали основополагающими. Однако отдадим должное этим столь дружно презираемым во все времена кинобизнесменам. Именно они создали культ кинозвезд, которым с упоением и страстью поклоняется ныне весь мир.

Грозное мирное время

После того как немецкая подлодка потопила пассажирский пароход “Лузитания”, Америка, предварительно разорвав дипломатические отношения с Германией, в апреле 1917 года объявила ей войну и отправила своих солдат на поля Европы. Война длилась для США каких-то полтора года, но за этот короткий отрезок времени американская кинематография успела пережить значительнейшие события.

Во-первых, война катализировала выпуск пропагандистских фильмов, в создании которых приняли участие лучшие режиссеры и актеры. Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс и самый популярный киноковбой Уильям Херт колесили по стране, принимая самое деятельное участие в распространении военного займа. Любимице нации Пикфорд особо громко рукоплескали за роль французской шпионки, попавшей в лапы немецких извергов. Происходило сие надругательство в фильме “Маленькая американка”, пошедшего в актив другого патриота – уже знакомого нам режиссера Сесилия Блаунта Де Милля. Зверства немцев вообще стали самым расхожим кинотоваром военного времени. Особо усердствовал один из организаторов компании “Vitagraph” режиссер Стюарт Блэктон, поставивший неприкрыто шовинистические фильмы “Проснись, Америка” и “Боевой клич мира”, изрядно поспособствовавшие росту милитаристской истерии. На волне патриотических настроений отправился в Англию даже великий Гриффит, снявший там фильм “Сердца мира” (1918).

Так, несмотря на тяготы военного времени, кинобизнес США стал переживать период настоящего бума. Постоянный рост производства помимо увеличения капиталовложений и расширения съемочных площадей требовал укрупнения и усиления творческих кадров. Выход был найден в приглашении к работе европейских знаменитостей, многие из которых по окончании войны остались в Голливуде. В результате кино стало не просто золотой жилой, а настоящими россыпями бриллиантов, приносившими громадные дивиденды. Неудивительно, что особо удачливые кинокомпании легко получали банковские кредиты любого размера. Вскоре определились и своего рода “зоны влияния”. Так, банк Моргана стал поддерживать “Paramount”, Рокфеллер облюбывал гриффитовский “Triangle”, ну а Дюпон де Немюр не стал довольствоваться одним постоянным фаворитом, финансируя проекты и Уильяма Фокса, и братьев Уорнеров. Необходимо отметить, что почивавшие на лаврах кинокомпании не смогли усмотреть в действиях своих покровителей злой воли. А ведь их добрые друзья с крокодильей улыбкой на устах просто вскармливали кабанчика, чтобы затем его преспокойно скушать. В итоге к концу войны все крупные киностудии оказались в зависимости от банков, утратив свою прежнюю самостоятельность, добытую когда-то ценой невероятных усилий. Киностудиям пришлось расстаться также и со стабильно приносящей доход системой защиты в виде сети кинотеатров, позволявшей им окупать все затраты на производство в своей же собственной прокатной системе. Теперь кредиты предоставлялись лишь в обмен на акции кинопредприятий. Таким образом, волей прожорливых банков с концентрацией производства и проката в одних руках было раз и навсегда покончено. “Независимые”, ставшие предельно зависимыми, должны были в срочном порядке сменить вывеску. Примечательно, что жестокое поражение кинобизнеса ознаменовало переход к миру. Но только не придется ли теперь кое-кому добрым словом вспоминать времена войны?

Абсурдным это предположение выглядело только на первый взгляд, потому что очень скоро кинематографу США начнут смертельно угрожать старые недолеченные болезни. Даже первый послевоенный год ознаменовался цепью сильнейших стачек и забастовок, не говоря уже о “пролетарских” последствиях кризиса 1920 года. В сентябре 1919 года бастовало почти полмиллиона рабочих одной только сталелитейной промышленности. Продолжение ими начатого было увенчано рождением компартии, сразу же взявшей в свои руки

бразды раскачивания лодки и не преминувшей обратить самое пристальное внимание на положение дел в насквозь прогнившем капиталистическом кинематографе. К числу первых деяний американских коммунистов следует отнести яростное осуждение милитаристской, по их мнению, направленности фильмов, и зрители не без их помощи объявили бойкот вообще всем лентам на военную тему. Результатом подобного отношения стали громадные убытки, понесенные крупными кинофирмами, и волна банкротств, чуть было не смывшая в тартарары весь мелкий кинобизнес.

Наступившие 1920-е годы, несомненно, являются одним из самых ярких, неоднозначных и драматичных периодов в развитии киноискусства США. Не случайно их с некоторой ноткой ностальгии называют “ревущими двадцатыми”. Это была эпоха расцвета таких титанов кинематографа, как Чарли Чаплин и Мак Сеннет, Бастер Китон и Гарольд Ллойд. В Голливуде работали крупнейшие европейские художники – Мурнау, Штрогейм, Любич. Начались творческие карьеры Фрэнка Капры, Говарда Хоукса, Кинга Видора, Уильяма Уайлера. Голливуд чуть ли не обожествил Дугласа Фэрбенкса, Мэри Пикфорд, Рудольфа Валентино, Глорию Свэнсон и многих-многих других “небожителеев”. Параллельно происходила революция в сфере технологи и кинопроизводства. Но не столько появление множества новых громких имен, сколько оформление в очень серьезную силу целой когорты художников, способных отстаивать свою точку зрения на искусство перед лицом невежественных заправил Голливуда, следует отмечать в первую очередь. Главное, что именно им последующие поколения американских режиссеров обязаны своей относительной творческой свободой.

“Ревущие двадцатые”, подобно любым другим эпохам в истории американского кино, имели и свою темную сторону. Много сказано о гигантской власти, которой обладал Голливуд в те годы. Кинематограф становился бизнесом со всеми его жесткими правилами и нацеленностью на коммерческий результат. Так, к коммерчески успешным мастерам, не просто пару сезонов диктовавшим моду, а задававшим тон в течение нескольких десятилетий, следует отнести таких уважаемых во всем мире режиссеров как Сесиль Блаунт Де Милль, Фред Нибло, Рауль Уолш, Генри Кинг, Фрэнк Борзедж и других сторонников “жесткого курса”.

Наличие и развитие двух этих принципиально противоположных подходов к кино и определило в конечном итоге ту самую золотую середину, которая позволила Голливуду преодолеть самые серьезные кризисы в своей истории.

Гораздо реже сегодня вспоминают о фактах, дестабилизировавших порядок в киноимперии. Пресса 1920-х часто привлекала внимание публики к шумным скандалам: пьяным оргиям звезд, смерти от наркотиков гриффитовского актера Уоллеса Райда, к следствию по делу об убийстве танцовщицы, к которому оказался причастен знаменитый комик Роско Арбэкл (что стоило ему карьеры), а также к бесконечным сексуальным похождениям знаменитостей, не сумевших умерить прыть в условиях наступившей Великой депрессии. Как и ожидалось, на Голливуд повели наступление религиозные организации. Пуритански настроенную публику смущали также размеры постоянно растущих гонораров, кричащая роскошь, окружавшая звезд, и, что характерно для Америки, наличие самых разнообразных льгот и протекционистских тарифов, которыми усердно пользовались представители кинобизнеса.

Тревожной была атмосфера и в отношениях между руководством студий и профсоюзами. Особо драматичной стала борьба больших боссов с профсоюзом вспомогательного персонала, которая продолжалась более десяти лет и закончилась победой профсоюза. Режим, опиравшийся на диктатуру шефов студий и продюсеров, достаточно долго демонстрировал свою неспособность к перестройке. Вынужденные уступки, сделанные “Большой пятеркой” (“Paramount”, “Fox”, “Metro-Goldwyn-Mayer”, “Warner Brothers”, RKO), прекрывались упорством “Малой тройки”: “Universal”, “Columbia” и “United Artists”.

Лишь в конце 1926 года был выработан коллективный договор, вошедший в историю как Генеральное межстудийное соглашение. Его подписали все ведущие студии и пять круп-

нейших профсоюзов. Однако подписали, и только. Ожидаемой стабилизации не произошло, да и сама договоренность носила лишь общий характер. Все более очевидной становилась необходимость создания нового института, который поставил бы своей целью нейтрализацию социальных и профессиональных конфликтов.

В 1922 году киномагнаты нежданно-негаданно столкнулись с новой проблемой – жестким бойкотом их “аморальной продукции”. В борьбу с Голливудом включились новые силы – Лига морали и Легион благочестия. Они представляли собой едва ли не самые влиятельные в Америке общественные организации, насчитывавшие миллионы активистов, разбросанных по всей стране. Но и без них все громче и громче слышались голоса, требовавшие введения жесткой государственной цензуры. Не на шутку испуганные голливудские боссы в спешном порядке предприняли ответную контратаку, учредив Ассоциацию кинопродюсеров и кинопрокатчиков. Главной надеждой на успешное разрешение конфликта стал дипломатический ход кинобизнесменов в виде приглашения на пост директора новой организации удивительной личности – Уилла (Уильяма) Хейса. Этот суровый пуританин, один из лидеров республиканской партии, неожиданно отказался от своего поста министра почты и телеграфа в правительстве Уоррена Гардинга – правда, лишь после того, как Голливуд предложил ему жалованье, превышавшее сто тысяч долларов в год. Первым результатом этого назначения стало открытие в Нью-Йорке знаменитого Бюро Хейса, просуществовавшего долгих 23 года (1922–1946).

Для отвода глаз решения Бюро носили не законодательный, а лишь рекомендательный характер. Однако доступ практически любого фильма на экраны был возможен только после получения его разрешения. Ну а сам Хейс стал никем иным, как главным цензором Голливуда. Официальное утверждение, что в США отсутствует цензура, чуть ли не ежедневно опровергалось ее реальным наличием. Положение Хейса укреплялось день ото дня и с помощью перестраховки, о которой предусмотрительно позаботились банки, делегировавшие на подчиненные им киностудии особых уполномоченных – супервайзеров, взявшихся контролировать важнейшие стадии кинопроцесса. На первых порах им была жизненно необходима генеральная линия, затем потребовалась целая идеология, поэтому Хейс мгновенно стал духовным гуру новоявленных надзирателей. Зашатались кресла даже под продюсерами, не говоря уже о большинстве режиссеров, превращенных на долгое время в послушных ремесленников. Эта эпоха вошла в историю кино как время “Кодекса морали Хейса”, создатель которого взялся изменить лицо американского кинематографа в соответствии со своими взглядами. Главной целью его кипучей деятельности стало создание пуританского облика Голливуда, включая его обитателей. Но вот что удивительно: достаточно скоро нация ему поверила. Хейс безоговорочно победил, и в 1934 году его Кодекс стал официальным мериллом ценностей и законом американского кинопроизводства.

Эпоха раздробленности

Мы уже хорошо знаем, что любая победа в Голливуде приближает временно одержавшего верх участника гонки к пропасти, и в самом скором времени о`счастливчику предстоят лихорадочные поиски спасения. Именно так разворачивался в Голливуде процесс стандартизации выпускаемой продукции.

Действительно, подгонка художественного материала под определенную схему была необходима предпринимателям, рассматривающим киноискусство исключительно как вид бизнеса. Такая позиция позволяла им смотреть вперед, калькулировать будущие барыши, определять нужное время для выпуска на экраны того или иного фильма. Но только вот какая из всего этого вышла незадача: бухгалтерские счета в руках, как выяснилось, далеко не самый лучший способ измерения возможностей творчества. Подсчитав и предусмотрев, казалось бы, практически все, финансисты забыли принять во внимание теории относительности и вероятности, а также не могли допустить и мысли о том, что искусство связано с непривычным, зашифрованным, мучительным и что создаются многие произведения искусства за счет хаотических исканий впотьмах и огромной степени риска.

В результате вечная конкурентка Европа не преминула нанести Голливуду болезненный укол. Во Франции, Германии и Швеции появились фильмы, созданные свободными художниками, глубоко чувствовавшими и смело использовавшими в своем творчестве особую специфику кино. Подспорьем тому стал выход в свет нескольких фундаментальных трудов в области теории киноискусства, киноязыка и киноэстетики. Труды Луи Деллюка, Белы Балаша, Риччотто Канудо, Рене Клера и многих других оживили смелые поиски и эксперименты мастеров Старого Света. Не остались в стороне и советские кинематографисты, поразившие Америку не меньше, а может быть, даже больше других европейцев. Во всяком случае, один только «Броненосец „Потемкин“» (1925) наделал в Америке столько шума, что и сравнить-то не с чем, а приемы монтажа, использованные Эйзенштейном, Дзигой Вертовым, Пудовкиным, Довженко и другими советскими мастерами, получили от восхищенной Америки определение «русский монтаж». Теоретические работы Эйзенштейна и Пудовкина были переведены на английский язык, став настольными книгами новых поколений американских кинематографистов. Не будет преувеличением утверждать, что они до сих пор детально изучаются. К сожалению, советские фильмы из-за напряженных отношений двух стран во второй половине 1920-х годов широкого распространения в США не получили, да и показывались несколько позже, в 1930-е, поэтому главную опасность для Голливуда несли в себе фильмы Германии и Швеции.

С течением времени американские зрители стали особо привечать картины немцев Эрнста Любича («Мадам Дюбарри», 1919) и Фридриха Вильгельма Мурнау («Носферату – симфония ужаса», 1922), а также шведов Виктора Шестрема («Возница», 1920) и Морица Стиллера («Сага о Йосте Берлинге», 1924). В еще большей степени публика наслаждалась виртуозным стилем игры актеров-чужестранцев: Конрада Фейдта, Эмиля Яннингса, Полы Негри, Греты Гарбо и других ярких представителей шведско-германской экспансии. Учитывая усиливающиеся день ото дня проевропейские настроения, Голливуд, как всегда, решил выйти из опасной ситуации с наибольшей для себя выгодой. Уже в первой половине 1920-х большие студии стали заманивать в Америку чуть ли не всех европейских звезд. Из числа наиболее талантливых, разумеется. На новом месте ошарашенных размахом кинопроизводства иностранцев ожидали огромные гонорары и долгосрочные контракты.

Помимо актеров и режиссеров Голливуд наложил лапу и на представителей других профессий ведущих европейских кинематографий. Все это способствовало резкому повышению художественного уровня и скачку в росте американского кино, продолжавшего, как

ни парадоксально, оставаться крепко зажатым в тисках старой рецептуры. Несмотря на все новые веяния, от “Кодекса Хейса” никто отказываться не собирался, так как европейский прорыв принес не только дивиденды, но и ряд крупных провалов.

Но только ситуация стабилизировалась, как вдруг, подобно грому среди ясного неба, голливудский фильм заговорил. В 1927 году Америка стала свидетельницей рождения звукового кинематографа. Чтобы соблюсти точность, отметим, что его разработчики добились успехов значительно раньше, однако патенты на запись и воспроизведение звука на корню скупались кинокомпаниями, тут же отправлявшими их под сукно. Целиком и полностью занятые проблемой выживания в борьбе с конкурентами, крупнейшие киностудии не располагали лишними средствами на оснащение кинотеатров звукотехникой. Тем не менее, время от времени на американских экранах все-таки всплывали музыкальные фильмы, воспринимавшиеся киноаудиторией исключительно как случайность. С другой стороны, кинобизнесмены не могли не заметить, что “Дон Жуан” (1926), один из первых музыкальных фильмов, снятый дышащей на ладан студией “Warner Brothers”, пользовался успехом у зрителей и принес ощутимую прибыль. Но пока они прислушивались к мнению скептиков, посчитавших это чистой случайностью, “Певец джаза” (тех же “Warner Brothers”) осуществил в 1927 году настоящий прорыв, потому что герой этого фильма не только пел, но и говорил, а сама лента сопровождалась музыкой и различными шумами.

С приходом “Певца” и окончательной победой звука в 1930 году, когда Голливуд полностью прекратил производство немых фильмов, была перевернута очередная страница истории мирового кино, чтобы открылась новая, еще более яркая. Кино начнет продвижение к цветному изображению. Забегая вперед, отметим, что на страницах этой главы прервется история деяний Уилла Хейса и его бюро, однако до поры до времени они оставались самыми грозными контролирующими инстанциями американского кинематографа, пытавшимися прямо или косвенно распространить свое влияние на весь мир. Много воды утекло с тех пор, но обвинять Хейса во всех смертных грехах – по-прежнему добрая традиция киноведения по обе стороны Атлантики. Поэтому сегодня, когда однозначные оценки давным-давно вышли из моды, хочется сделать акцент на следующем: жесткие ограничения и псевдоморальные стандарты Кодекса имели двойственные или, как сейчас любят говорить, амбивалентные последствия. С одной стороны, ущерб, нанесенный киноискусству этой акцией, очевиден; с другой – многочисленные запреты стимулировали поиск оригинальных режиссерских и актерских решений. Как ни странно, именно во времена господства Кодекса исполнительское и режиссерское мастерство достигли пика виртуозности.

Что ж, попробуем сделать вывод из всего вышеперечисленного. В канун рождения Киноакадемии общая атмосфера в Голливуде, несмотря на все усилия его спасателей, продолжала оставаться шаткой и вселяющей опасения. Укрепив с помощью Хейса свои связи с общественным мнением и перекинув мост в высшие сферы власти, деятели кино приступили к решению главной задачи: “со-единить несоединимое”, как выразилась Мэри Пикфорд. Было крайне необходимо во что бы то ни стало добиться “плохого мира” в расплывающейся во все стороны кинематографической среде. Поэтому возникновение Киноакадемии можно трактовать как парадокс: и как выражение мощи Голливуда, и вместе с тем как средство его выживания.

Вплоть до сегодняшнего дня длинная цепь событий носит отпечаток непрерывного скандала. История Киноакадемии включала в себя “охоту на ведьм”, запреты на профессию, игнорирование талантливых творцов, нелепые вердикты. Академия продолжает гонения на инакомыслящих, проявляющих критическое отношение к действиям американского правительства, с последующим лишением наград и титулов, естественно. Но это, опять же, только одна сторона медали. К чести Киноакадемии следует отметить, что сегодня никому не приходится отрицать факт бурного роста ее влияния во всем мире.

Рождение Киноакадемии

Практически все летописцы Голливуда склоняются к версии, что рождение Киноакадемии произошло 11 января 1927 года, однако не совсем правильно увязывать это знаменательное событие с одной только легендарной “встречей тридцати шести”, вписанной золотыми буквами в скрижали американского кино, ведь оно имело свою предысторию.

После заключения компаниями-конкурентами Генерального межстудийного соглашения шефа MGM Луиса Б. Майера посетила идея создания организации – с целью объединения враждующих сторон, – способной вобрать в себя лучших представителей Голливуда. Он пригласил 4 января на воскресный обед в свое бунгало в Санта-Монике³ группу приближенных: киноидола тех лет Конрада Нэйджела, удачливого режиссера и продюсера Фреда Нибло, создателя нашумевших картин “Три мушкетера” (1921), “Кровь на песке” (1922), “Бен-Гур” (1926), а также одного из лидеров Ассоциации кинопродюсеров и кинопрокатчиков, Фреда Битсона (пользовавшегося особым доверием Уилла Хейса).

Быстро почувствовав значимость происходящего, гости единодушно согласились поддержать идею учреждения организации, призванной стимулировать растущее кинопроизводство, интегрировать в него новые технологии и, что особенно важно, выступать арбитром в трудовых спорах. Выделим особо примечательный момент этой встречи: было решено оказать помощь проводимой Уиллом Хейсом пропагандистской кампании “укрепления морального здоровья нации”. Собравшиеся намеревались познакомить с идеей Майера наиболее влиятельных представителей всех творческих направлений и основных профессий киноиндустрии, чье мнение, в конечном счете, должно было стать решающим. Не на шутку взволнованные участники первой консультационной встречи не стали откладывать дело в долгий ящик. Потратив неделю на оповещение особо важных персон, они ударили в гонг, возвещавший о начале второго раунда переговоров.

В лос-анджелесском отеле “Амбассадор” 11 января собрались тридцать шесть человек, имена которых занимают ныне самое почетное место в истории Киноакадемии. Выслушав краткие сообщения инициаторов этой встречи, приглашенные выразили свое одобрение аплодисментами. Майер и К^о тут же поспешили развить успешно начатое дело образованием учредительного комитета будущей Киноакадемии, в которой первоначально предусматривалось пять отделов – продюсерский, режиссерский, актерский, сценарный и технический.

После такого мощного начала события стали принимать стремительный оборот. Уже в середине марта 1927 года были избраны первые официальные лица новой организации. Президентом существующей лишь на бумаге Академии стал живой символ Голливуда Дуглас Фэрбенкс, вице-президентом – Фред Нибло, казначеем – Майк Си Леви, а секретарем – Фрэнк Вудс. Всем вышеперечисленным достались также звания офицеров Киноакадемии. Оставалось лишь разобраться с кандидатурами руководителей отделов. Однако в процессе выработки решения по этой проблеме новоявленной верхушке Киноакадемии пришлось изрядно помучиться. Наиболее спорным стал следующий вопрос: входит ли глава отдела автоматически в состав правления (впоследствии – совет управляющих) Киноакадемии или нет? Необходимо было определиться и с тем, какими правами обладает каждый из пяти департаментов.

В итоге было принято следующее громоздкое решение: в состав правления войдут не первые лица отделов, а равное число делегатов от того или иного цеха. Защищать интересы актеров в правлении были призваны Дуглас Фэрбенкс, Конрад Нэйджел и Милтон Силлс,

³ Один из районов Большого Лос-Анджелеса.

режиссеров – Фред Нибло, Фрэнк Ллойд и Джон Стэл, продюсеров – Мэри Пикфорд, Луис Майер и Джозеф М. Шенк, сценаристов – Джини Макферсон, Кэри Уилсон и Джозеф Фарнэм, и наконец, технические кадры Голливуда делегировали в правление Седрика Гиббонса, Роя Помероя и Дж. Артура Болла.

Конечно, даже мимолетный взгляд, брошенный на это соотношение, обнаружит ряд кричащих противоречий. Например, Мэри Пикфорд, а также другая знаменитая актриса Джини Макферсон (особо известна как танцовщица) переквалифицировались со временем в продюсера и сценаристку и занимали явно не свое место. Равно как и легендарный художник Седрик Гиббонс, условно причисленный к “технарям”. Что же касается непосредственно самих отделов, то они получили полуавтономные права, а после того как Киноакадемия вывела из состава технического отдела операторов, художников, монтажеров, звукорежиссеров и других специалистов, преобразовав их в отдельные объединения, число специализированных отделов резко увеличилось.

Как бы то ни было, 4 мая 1927 года власти штата Калифорния официально зарегистрировали Устав Киноакадемии, присвоив ей статус некоммерческой организации.

В бальном зале роскошного отеля “Билтмор” в Лос-Анджелесе 11 мая состоялся банкет на 300 персон. Однако из всех его участников лишь 231 рискнул войти в новую организацию: камнем преткновения стал вступительный взнос в размере ста долларов. Колеблющимся Дуглас Фэрбенкс говорил: “Поверьте, намерения эти – исключительно положительные. Ведь нам предстоит работа, а не безделье”.

Академики-пионеры 20 июля обнародовали свою Декларацию:

Академия будет решительно противостоять любым несправедливым обвинениям, адресованным ей со стороны.

Она будет всемерно содействовать гармонии и солидарности среди своих членов и объединяющих их Отделов.

Она будет способствовать росту киноиндустрии, защищая честь и профессиональную репутацию ее представителей.

Она будет укреплять связь между искусством и наукой, служа делу обоюдного обмена конструктивными идеями. Подспорьем тому станет учреждение наград за выдающиеся достижения.

Она будет осуществлять поступательное движение вверх по ступеням развития великой силы и влияния киноэкрана.

Она попытается сделать для кино то, что другие национальные и международные учреждения уже сделали для иных сфер искусства и культуры.

В окончательной редакции название организации выглядело следующим образом: Международная академия кинематографических искусств и наук (IAMPAS). Ныне, утратив первую букву чересчур длинного имени, она стала называться чуть проще: Академия кинематографических искусств и наук⁴ (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences). В дальнейшем мы будем пользоваться официальной аббревиатурой AMPAS.

Первоначально решения Киноакадемии носили рекомендательный характер, и в поле ее зрения оказывались лишь общие проблемы кинопроизводства. Особо важное значение придавалось пропаганде кино как вида искусства. Уже в 1928 году был организован первый открытый семинар, популяризирующий кино как с теоретической, так и с практической стороны (особенно в области операторского дела и звукозаписи). Вскоре Киноакадемия выпустила и свою первую книгу, основанную на материалах первых семинаров и конференций, в которых, несмотря на короткий отрезок времени, приняли участие более 150 ведущих кине-

⁴ Имелось в виду не только киноведение, а вообще все науки, так или иначе связанные с технологией кинопроизводства.

матографистов. Вторая книга, вышедшая в 1931 году, была полностью посвящена проблемам звукозаписи.

Не осталась без внимания Киноакадемии и проблема выпуска собственного периодического издания. Она сразу же начала издавать журнал «Искусства и науки кино», который распространялся на первых порах только среди ее членов. К сожалению, выпущенный в ноябре 1927 года первый свободный тираж остался нереализованным. После этого провала в Киноакадемии достаточно долго вынашивали идею общенационального издания, и лишь в 1933 году возник «Бюллетень кинодостижений», существующий и поныне. Правда, опять же, только для своих.

С ростом авторитета Киноакадемии ее издания «для служебного пользования» стали потихоньку просачиваться наружу, привлекая к себе все большее внимание кинофанатов. Их непомерная любознательность привела к тому, что первым академическим изданием, завоевавшим вопреки своей закрытости широкое признание, стал информационный вестник «Актерский отдел», содержащий биографии, фотопортреты и даже точные адреса и контактные телефоны кинозвезд. Время от времени он выходит и сегодня, предлагая вниманию читателей около 10 тысяч персоналий в каждом выпуске.

Однако все эти начинания не могли отодвинуть на второй план главную проблему первых лет существования Киноакадемии. Внутреннее устройство новой и достаточно громоздкой организации не было до конца продуманным, и очень скоро замысловатый механизм обеспечения ее жизнедеятельности начал давать сбои. Тяжелейший внутренний кризис поразил Киноакадемию в середине 1930-х годов, когда в американской киноиндустрии развернулись настоящие сражения между различными профсоюзными группами.

Для того чтобы вернуть утраченное во время внутренних баталий равновесие, был создан специальный Комитет по реорганизации. Его деятельность, помимо всего прочего, способствовала достижению Киноакадемией полной экономической независимости. Было окончательно определено, что она является не профсоюзной, а исключительно представительской организацией. Пожалуй, лучше других суть реконструированной Киноакадемии удалось выразить Мэри Пикфорд: «...теперь это – Лига наций кинопроизводства, настоящий открытый форум, способный справиться с любой проблемой. Академия сумела решить главную задачу – составить из всех нас единое целое. Теперь любому авторитетному мнению будет противостоять куда более объективный вердикт большинства».

Киноакадемия не стала замыкаться в узком круге чисто профессиональных проблем, принимая деятельное участие в общественной жизни страны. Уже 12 мая 1927 года (через неделю после своего рождения!) она передала Фонду спасения реки Миссисипи огромную по тем временам сумму, составившую четверть взноса всего Лос-Анджелеса. Различные общественные организации и комитеты широко пользовались для встреч и дискуссий помещениями, которые предоставляла им Киноакадемия. Участвовавшие контакты с окружающим миром привели к серьезным нововведениям. Так, например, возник Отдел по связям с общественностью, одним из первых деяний которого стало приглашение в Голливуд советских кинематографистов.⁵ Со временем этот отдел возвысился настолько, что смог выдвинуть своего представителя на пост президента Киноакадемии. Им стал Ричард Кан, о котором речь пойдет дальше.

Сегодня Киноакадемия продолжает делать все возможное, чтобы поразить каждого приближающегося своей открытостью. Однако добивается при этом двойственного впечатления. С одной стороны, нельзя не заметить ее поистине кипучую внешнюю деятельность, обилие общедоступной и более чем подробной информации о проводимых мероприятиях,

⁵ В числе участников этой группы были Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, Любовь Орлова и другие видные советские кинематографисты.

открытые двери и толпы посетителей. С другой стороны, улыбающаяся всем и каждому Киноакадемия четко держит дистанцию по отношению к “остальному” миру, оставаясь закрытой организацией, обслуживающей только избранных.

Она не знает ни “приемных экзаменов”, ни просьб о вступлении, ни рекомендаций со стороны. Единственным и непреложным условием принятия в ее члены является официальное приглашение. Одна из спецслужб Киноакадемии занимается внесением в картотеки имен отдельных кинематографистов, добившихся, по ее мнению, выдающихся достижений, которые затем суммируются и проходят квалификацию. Особое внимание уделяется “оскароносцу” либо номинанту, а также наличию в послужном списке кандидата премии, завоеванной на кинофестивале класса А или почетной награды, присужденной за выдающийся личный вклад в кинематограф. Главное, чтобы картина, в создании которой принимал участие тот или иной кинематографист, соответствовала высоким художественным стандартам, выработанным Киноакадемией. Еще одна немаловажная деталь: кандидата должны поддерживать два представителя того отдела, которому соответствует специальность испытуемого. Лишь после этой предварительной процедуры досье кандидата в “бессмертные” передается в один из спецотделов, который и выносит вопрос о членстве на окончательное рассмотрение и утверждение советом управляющих. Эта инстанция располагает правом приглашения известных фигур, чья специализация еще не представлена в структуре Киноакадемии, а также правом придания статуса ассоциированного членства. В первом случае приглашенный обладает всеми привилегиями академика за исключением права представлять той или иной отдел. Ассоциированные же члены, то есть те, кто достиг высокого положения в ближайших по отношению к киноиндустрии областях, лишены права голоса в вопросе о присуждении наград Киноакадемии.

Подводя итог разговору о первых шагах Киноакадемии, отметим, что очень многие ее начинания получили в дальнейшем общемировое признание. Однако все они были заслонены тенью, исходившей от маленькой золотой статуэтки по имени “Оскар”, сразу же превратившейся в самую желанную награду в мире кино. И сколько ни воздавай почестей Академии за подвиги на ниве пропаганды достижений киноискусства, весь мир связывает ее деятельность с одним лишь “Оскаром”, давным-давно подмявшим под себя породившую его организацию. Несмотря на все скандалы, связанные с выбором соискателей и обладателей этой награды, магия, сопутствующая и лауреату, и неудачнику, конкурса сохраняется месяцами, а порой и долгие годы. К тому же прошли те времена, когда “Оскар” приковывал к себе внимание миллионов любителей кино по обе стороны Атлантики. Теперь счет пошел на миллиарды, хотя три последние церемонии серьезно сократили телеаудиторию. Но это не означает, что падение интереса к церемонии продолжится. Просто нужно найти замену главному церемониймейстеру и режиссеру-постановщику телешоу.

Основатели

Краткие сведения в отношении каждого основателя Киноакадемии, приводимые ниже, помогут вам ощутить расстановку сил в Голливуде тех лет, когда кинематографическую среду стали усердно разбавлять своим присутствием пронырливые адвокаты. Однако к чести Киноакадемии отметим, что в ней оказались только лучшие представители этой профессии.

Следует признать, что тайный отбор 36 лучших из лучших, проведенный четверкой инициаторов встречи, хромал на обе ноги, напрашиваясь на самую острую критику. В числе 36 мы не найдем не только первых лиц, но даже представителей некоторых крупнейших киностудий, в то время как Майер и К^о получили большой перевес в свою сторону. Тем не менее учрежденные Академией награды, постоянная ротация ее руководства и рост количества членов, представлявших различные киностудии, постепенно сгладили это противоречие.

В конце 1980-х, во время подготовки первого издания, посвященного Киноакадемии и ее “Оскару”, я ошибочно дал данной главе название “Отцы-основатели”, упустив из виду наличие в рядах учредителей Киноакадемии трех женщин. Да еще каких женщин! Что ж, исправлять свои промахи лучше поздно, чем никогда.

1. Ричард Бартелмесс (1895–1963)

Актерский отдел

Звезда киностудии “First National”. Открыт для кино русской актрисой и танцовщицей Аллой Назимовой, переехавшей в США и успешно работавшей в Голливуде. Бартелмесс, один из самых красивых американских актеров всех времен, поражал своими внешними данными даже самовлюбленных коллег по цеху. Свою лучшую роль он сыграл в знаменитом фильме Гриффита “Сломанные побеги” (1919). Два года спустя Бартелмесс основал собственную кинокомпанию “Inspiration” и сразу же добился колоссального успеха.

2. Фред Битсон (1879–1953)

Продюсерский отдел

Ответственный сотрудник Ассоциации кинопродюсеров и кинопрокатчиков. В 1923 году, используя рекомендацию Уилла Хейса, он сумел прочно обосноваться в Голливуде. Учредитель и президент Центральной корпорации по найму актеров, а также один из основателей Фонда поддержки киноискусства и его вице-президент.

3. Дж. Артур Болл (1895–1951)

Технический отдел

Пионер цветного кино. Оператор, а позднее технический директор компании “Техниколор”.

4. Фрэнк Вудс (1860–1939)

Сценарный отдел

Начинал как кинокритик нью-йоркского журнала “Dramatic Mirror”. В 1911 году стал работать редактором одной из сценарных групп Гриффита. Позже возглавил сценарный отдел компании Джесси Лэски. Первый секретарь Киноакадемии.

5. Седрик Гиббонс (1895–1960)

Технический отдел

Уроженец Дублина. Один из самых известных художников в истории кино. Начал работать у Эдисона, однако предпочел сбежать в Голливуд после переезда туда студии Сэмюэля Голдвина. После объединения Голдвина с компанией “Metro” в течение 32 лет возглавлял художественный отдел MGM. Участник создания 1500 (!!!) фильмов. Автор эскиза статуэтки “Оскар”. Одиннадцатикратный лауреат этой награды, 37 раз представлявшийся к ней в качестве соискателя.

6. Бенджамин Ф. Глэйзер (1888–1956)

Сценарный отдел

Уроженец Белфаста. Бывший актер, переквалифицировавшийся в драматурги. В качестве сценариста умудрился обслуживать несколько конкурирующих студий, включая “Paramount”, “Fox” и MGM. В 1928 году возглавил продюсерский отдел компании “Pathe”. Затем осел на “Paramount”.

7. Сидни Патрик Грауман (1879–1950)

Продюсерский отдел

Не просто владелец, а великий строитель шикарных кинотеатров, которому не помешали даже землетрясения начала XX века, начисто уничтожившие его собственность в Сан-Франциско. Один из основателей голливудской традиции торжественных кинопремьер. Организатор и блестящий ведущий гала-премьер многих значительных американских фильмов 1910—40-х годов. Построил в Лос-Анджелесе сеть крупнейших кинотеатров, в том числе знаменитые “Китайский театр” и “Театр миллиона долларов”. Финансировал издание одного из ведущих киножурналов США – еженедельника “Variety”.

8. Сесиль Блаунт Де Милль (1881–1959)

Режиссерский отдел

Актер, продюсер, режиссер и сценарист, один из основателей Голливуда. Владелец собственной киноиндустрии. Отец-основатель студии “Paramount”. Один из самых плодовитых и кассовых режиссеров в истории кино. Наверное, именно ему Голливуд обязан обретением подлинного могущества.

9. Генри Кинг (1888–1982)

Режиссерский отдел

Начинал свой путь в кино как актер, с 1912 года снимаясь в фильмах “Lubin Company”. В 1916 году на студии “Pathe” состоялся его режиссерский дебют. В 1920 годы сотрудничал с Томасом Инсом, “First National”, “Paramount”, “United Artists” и студией Сэмюэля Голдвина. С 1930 года – один из ведущих режиссеров студии “Fox”. Его активная режиссерская карьера продолжалась почти 50 лет.

10. Джордж У. Коэн (1895–1971)

Специально приглашенный член Академии

Известный юрист, представлявший интересы нескольких киностудий в адвокатской фирме “Лоэб, Уокер и Лоэб”, одной из крупнейших в США. Прославился как автор контрактной системы в киноиндустрии. Вместе с Эдвином Лоэбом разработал устав и регламент Киноакадемии.

11. Чарльз Х. Кристи (1880–1955)

Продюсерский отдел

Вице-президент и генеральный менеджер компании “Christie Studios”. Вместе со своим братом Элом был копродюсером по-пулярного киносериала “Комедии Кристи”.

12. Майк Си Леви (1891–1972)

Продюсерский отдел

В 1917 году появился на студии “Fox”. Занимал пост старшего администратора на “Paramount”, дошел по положению вице-президента “United Studios”. Еще более известен как коммерческий директор компании “First National”. Первый казначей Киноакадемии.

13. Гарольд Ллойд (1893–1971)

Актерский отдел

Выдающийся исполнитель, “третий гений” немой комедии, наряду с Чаплиным и Китонем. Начинал у Эдисона в качестве статиста. Создал свой индивидуальный стиль, характерной чертой которого было исполнение опасных для жизни трюков с улыбкой на устах. В 1914 году заключил контракт с продюсером Хэлом Роучем, став знаменитым Уилли

Уорком его комедийных сериалов. Из-за кризиса сбыта короткометражек оставил Роуча, перейдя в стан Мака Сеннета. Затем снова вернулся к Роучу, разрешившему свои проблемы. Приход звука остановил развитие его карьеры. В 1952 году удостоен специального “Оскара” как “мастер комедии и образцовый гражданин”.

14. Фрэнк Ллойд (1889–1960)

Режиссерский отдел

Уроженец Глазго. В пятнадцатилетнем возрасте дебютировал на сцене. Свои первые шаги в Голливуде начал делать в 1913 году в качестве режиссера короткометражек. В 1923 году основал независимую производственную компанию, где снимал фильмы как продюсер и режиссер, реализуя свою продукцию через “First National”. За 40 лет активной режиссерской практики создал на различных студиях более 100 фильмов.

15. Эдвин Лоэб (1887–1970)

Специально приглашенный член Академии

Известнейший юрист, основатель адвокатской фирмы “Лоэб, Уокер и Лоэб”, разработавшей систему контрактов для киноиндустрии. Вместе с Джорджем Коэном стал автором устава и регламента, а также других юридических документов Киноакадемии.

16. Джесси Л. Лэски (1880–1958)

Продюсерский отдел

Начинал как газетный репортер, хотя был довольно одаренным музыкантом. Поначалу предпочел стать театральным импресарио. В 1913 году вместе с С. Б. Де Миллем и С. Голдвинном основал фирму “Jesse Lasky Feature Play Company”, став ее президентом. После ее слияния в 1916 году с компанией Адольфа Цукора “Famous Players” Лэски стал вице-президентом новообразованной фирмы. В 1930-е годы выступал в качестве независимого продюсера, сотрудничавшего со многими студиями.

17. Луис Б. Майер (1885–1957)

Продюсерский отдел

Уроженец Минска, настоящее имя – Лазарь. Его первый шаг в направлении кино – приобретение по дешевке маленького театра в провинции. Не покупившись, он превратил его в один из самых роскошных кинозалов страны, объявив по ходу, что начинает проводить политику показа исключительно топ-фильмов. Впоследствии генеральный менеджер, вице-президент и совладелец блистательной MGM. При Майере она превратилась в глазах всего мира в самую знаменитую студию Голливуда. Проявив поразительную активность на политическом поприще, Майер дошел до положения лидера Республиканской партии Калифорнии. В 1951 году сброшен со своего трона в MGM. Завершил карьеру в качестве консультанта.

18. Джини Макферсон (1887–1946)

Сценарный отдел

Начинала свой путь в искусстве как танцовщица. В качестве киноактрисы дебютировала в фильмах Гриффита вместе с Флоренс Лоренс и Мэри Пикфорд. Позже стала руководителем одной из съемочных групп на студии “Universal”, выполняя функции сценариста, режиссера и звезды короткометражных фильмов. В среднем выпускала по одному фильму в неделю. В конце концов была приглашена к сотрудничеству Сесилем Б. Де Миллем и прославилась как сценаристка его фильмов.

19. Бесс Мередит (1890–1969)

Сценарный отдел

Настоящее имя – Хелен Макглэшен. Начинала статисткой на студии “Biograph”. Затем пробилась на “второй план” в фильмах Гриффита, однако неожиданно обнаружила литературное дарование. С 1913 года начала писать сценарии (преимущественно для Гриффита). Позже сотрудничала со многими студиями. Соавтор сценария (вместе с Кэри Уилсоном)

первой версии “Бен-Гура” (1926), созданного при непосредственном участии продюсера и режиссера Фреда Нибло, одного из инициаторов “встречи тридцати шести”.

20. Фред Нибло (1874–1948)

Режиссерский отдел

Настоящее имя – Федерико Нобиле. Пришел в кино в 1917 году на студию Томаса Харпера Инса, имея за плечами большой опыт работы в музыкальном театре. Выступал как актер, режиссер и продюсер. В 1920-е годы Фред Нибло стал одним из ведущих режиссеров студии MGM, в послужном списке которого значились такие кассовые боевики, как “Знак Зорро”, “Кровь и песок”, “Бен-Гур”, за что он и был удостоен особого благорасположения Майера. После знаменитого посвящения в замысел босса Нибло мог со спокойной совестью считать себя одним из четырех подлинных отцов-основателей Киноакадемии. Первый вице-президент этой организации.

21. Конрад Нэйджел (1896–1970)

Актерский отдел

Суперзвезда MGM. Один из трех особо приближенных к Майеру людей, кто первым был посвящен в идею создания Киноакадемии. Прославился также как общественный деятель – борец за права актеров и справедливую систему стандартных контрактов по найму. Вплоть до своей смерти возглавлял Ассамблею ассоциированных американских актеров (АААА). В 1947 году стал лауреатом специального “Оскара” за работу в Фонде поддержки киноискусства.

22. Мэри Пикфорд (1893–1979)

Продюсерский отдел

Настоящее имя – Глэдис Смит. Одна из самых ярких представительниц немого кино, не расставшаяся со статусом супер-звезды и в последующие годы. В возрасте 14 лет, переименованная в Пикфорд легендарным театральным режиссером Дэвидом Беласко, получила свою первую главную роль, а через два года началась беспрецедентная (в плане скорости развития успеха) карьера Пикфорд в кино. Удачно дебютировав в фильмах Гриффита, она стала переходить со студии на студию, раз за разом получая увеличивающийся в размере гонорар. В 1916 году основала собственную компанию, а в 1919-м вступила в парт-нерские отношения с Чаплиным, Фэр-бенксом и Гриффитом, увенчавшиеся рождением “United Artists”. Тем не менее череда провалов начала 1930-х годов заставила ее сойти с экрана. В 1929 году Киноакадемия присудила Пикфорд “Оскар” за исполнение главной женской роли в “Кокетке” (первом звуковом фильме с ее участием), вызвав своим решением один из самых громких скандалов в истории Голливуда. Ведь эта картина с треском провалилась в прокате, да и критики ее не жаловали. Похоже, не обошлось без давления на “присяжных” со стороны мужа актрисы, Дугласа Фэрбенкса, занимавшего тогда пост президента Киноакадемии. Как бы то ни было, но в 1975 году Академия вновь вспомнила о Пикфорд, удостоив ее специального “Оскара” в знак признания ее выдающегося вклада в американское кино.

23. Рой Дж. Померой (1893–1947)

Технический отдел

В кино пришел в 1922 году. Сначала работал в компании Джесси Л.Лэски. Затем возглавил отдел комбинированных киносъемок студии “Paramount”. Создатель спецэффектов многих прославленных фильмов. Один из самых знаменитых его трюков – “расступающееся море” в первой версии “Десяти заповедей” (1923) Сесилия Б. Де Милля. Выступил в качестве сорежиссера и звукооператора “Вмешательства” (1928) – первого американского звукового фильма, снятого на киностудии “Paramount”.

24. Гарри Рапф (1882–1949)

Продюсерский отдел

Первые шаги сделал в качестве независимого продюсера. В 1919 году появился на студии Льюиса Селзника, а в 1921-м перешел к братьям Уорнерам, которым подарил идею “собачьих фильмов”, принесших им впоследствии огромную прибыль. В 1924 году поспешил предложить услуги новой компании MGM, в которой очень быстро достиг высокого положения, позволившего ему стать участником трио больших боссов, включавшего также Ирвинга Тальберга и Луиса Майера. Открыл и подарил миру Джоан Кроуфорд и многих других суперактрис. Однако самым главным его талантом стало умение продвигать к славе безвестных режиссеров и сценаристов. К сожалению, участвовавшие в конце 1930-х сердечные приступы резко снизили его активность. В конце карьеры Рапф возглавлял отдел короткометражных фильмов студии MGM.

25. Милтон Силлс (1882–1930)

Актерский отдел

Впервые появившись на экране в 1914 году, стал стремительно набирать очки, пока не превратился в одного из самых популярных артистов страны. Главная надежда и палочка-выручалочка студии “First National”. Играл в фильмах самых разнообразных жанров, от вестернов и комедий до мюзиклов и мелодрам. Помимо прямого участия в организационном оформлении Киноакадемии Силлсу было суждено стать и одним из основателей Гильдии киноактеров. Казалось, что после грандиозного успеха фильма “Морской волк” (1930) Силлса ожидал довольно легкий переход из него в звуковое кино, однако острый сердечный приступ, разразившийся совершенно внезапно, не дал осуществиться этим надеждам.

26. Джон М. Стэл (1886–1950)

Режиссерский отдел

Его дебют в кинорежиссуре состоялся в 1914 году после ряда неудачных попыток пробиться в актеры. Свои первые фильмы снимал на студии “First National”, в 1920-х работал на MGM. Преуспел как создатель коммерчески успешных низкобюджетных лент. Особой популярностью пользовались его “картины для дам”.

27. Ирвинг Дж. Тальберг (1899–1936)

Продюсерский отдел

Несмотря на молодость, поражал окружающих серьезностью и основательностью. Поэтому никого не удивило назначение столь молодого человека на самые ответственные посты. Еще при жизни успел войти в историю мирового кино. Подробные сведения о Тальберге приведены в главе “Именные награды, имеющие статус „Оскара“”.

28. Кэри Уилсон (1889–1962)

Сценарный отдел

Ветеран студии Сэма Голдвина. После ее слияния со студией Майера пользовался особым расположением со стороны Ирвинга Тальберга. В 1940-е годы сменил специализацию, став продюсером.

29. Рауль Уолш (1887–1980)

Режиссерский отдел

После долгих скитаний в юности по городам и весям остановил свой выбор на театре, попытавшись пробиться на сцену. В 1912 году стал работать на студии “Biograph” как актер и ассистент Гриффита. Завоевал широкую известность благодаря исполнению роли печально знаменитого Джона Уилкса Бута (убийцы президента Линкольна) в гриффитовском фильме “Рождение нации” (1915). На следующий год с помощью протекции Гриффита получил возможность снять фильм о военных подвигах мексиканского мятежника Панчо Вильи. Предпочитал работать в разных жанрах и с разными актерами, приглашая на главные роли исключительно лучших из лучших. В числе его избранных в разные годы побывали Дуглас Фэрбенкс, Эррол Флинн, Джеймс Кегни, Хамфри Богарт, Гэри Купер и Кларк Гейбл, окончательно и бесповоротно сформировавшие зрительское представление об экранной муже-

ственности. Самому Уолшу пришлось выдержать суровое испытание на прочность, когда он лишился глаза на съемках фильма “В старой Аризоне” (1929). Подобно героям своих лент, Уолш все-таки выстоял, покинув режиссерское кресло лишь в 1964 году, после того как практически потерял зрение.

30. Гарри Уорнер (1881–1958)

Продюсерский отдел

Уроженец Польши, старший из четырех братьев Уорнеров. Включившись в кинопрокатный бизнес, в 1905 году потерпел крах, оказавшись раздавленным “Компанией кинопатентов”. Через семь лет вновь взялся за старое. Правда, теперь пришлось продвигаться вперед более осторожно, с постоянной оглядкой назад. Первый большой успех пришел в 1917 году, а его медленное развитие позволило братьям основать в 1923 году компанию “Warner Brothers”. По старшинству пост президента тогда достался Гарри, однако его младший брат Джек спал и видел на этом месте себя. Некоторое время дела компании шли ни шатко ни валко, пока она не сделала ставку на “Певца джаза” (1927), открывшего эру звука в истории кинематографа. В 1956 году Гарри и Альберт продали свои акции компании, выведя тем самым на первый план младшего брата.

31. Джек Л. Уорнер (1892–1978)

Продюсерский отдел

В отличие от Гарри – уроженец Канады, младший из четырех братьев-кинематографистов. Всего же их семья насчитывала 12 детей. После основания в 1923 году компании “Warner Brothers” стал ее вице-президентом. В 1967 году предпочел выйти из игры, продав семейный бизнес компании “Seven Arts”. Обретя статус независимого продюсера, по иронии судьбы работал на студии, продолжавшей носить его имя.

32. Джозеф Уайт Фарнэм (1884–1931)

Сценарный отдел

Начинал карьеру как писатель, затем попробовал себя в качестве независимого издателя и рекламного менеджера. Позже предложил услуги Голливуду как редактор и сценарист. С 1924 года работал на студии MGM автором титров и редактором. В 1929 году, на первой церемонии награждения, был удостоен единственного в своем роде “Оскара” за создание лучших титров.

33. Дуглас Фэрбенкс (1883–1939)

Актерский отдел

Настоящее имя – Дуглас Элтон Томас Ульман. Творческая карьера, начавшаяся в двенадцатилетнем возрасте, превратила его в суперзвезду, подлинную легенду эпохи немого кино. Произведя фурор на бродвейской сцене, Фэрбенкс был приглашен на съемки к Гриффиту. В 1919 году, будучи владельцем собственной компании, основал вместе с Гриффитом, Чарли Чаплиным и Мэри Пикфорд студию “United Artists”. В 1920 году женился на Мэри Пикфорд. Первый президент Киноакадемии. К сожалению, после воцарения на академическом троне его актерская карьера пошла на спад.

34. Джек Холт (1888–1951)

Актерский отдел

После изгнания из военной школы начал работать в кино в качестве каскадера. Затем пришли роли негодяев, позволившие ему обрести широкую известность. В 1920-е годы превратился в одну из самых ярких звезд студии “Columbia”.

35. Милтон Э. Хоффман (1880–1952)

Продюсерский отдел

Дебютировал на студии “Paramount” в 1916 году. Позднее связал свою судьбу с MGM, сотрудничал с Сесилем Б. Де Миллем. Последний, сохранив благодарность, изрядно поспо-

содействовал назначению Хоффмана в 1924 году на пост исполнительного директора студии “Paramount”.

36. Джозеф М. Шенк (1876–1961)

Продюсерский отдел

Уроженец Рыбинска. Начиная трудовой путь с владения несколькими аптеками. Затем облюбовал нью-джерсийские парки отдыха, построив там аттракционы. Вскоре его взгляд пал на стремительно разрастающуюся сеть кинотеатров. Объединив усилия с братом Николасом, Джозеф Маркус Шенк некоторое время развивал активность на новом поприще, но неожиданно бросил партнера, превратившись в независимого кинопродюсера. Подписав контракты с комиками Роско Арбэклем и Бастером Китонем, он заключил договор о прокате с “Paramount” и добился феноменального успеха. В 1924 году Шенк стал председателем правления компании “United Artists”, а через десятилетие – первым лицом новоявленной “20th Century Fox”. И все бы продолжалось и дальше по восходящей, если бы в 1941 году Шенка не посадили в тюрьму за злостное уклонение от уплаты налогов. Через четыре месяца он вышел на волю и вновь взялся за старое. Однако не будем судить его слишком строго, так как Кино-академия все-таки сочла возможным присвоить Шенку специальную почетную награду за долгое и... бескорыстное служение кинематографу.

Президенты AMPAS

По замыслу основателей Киноакадемии, ее президентом должен был стать человек, способный символизировать мощь киноиндустрии, служа при этом громоотводом в конфликтах между различными группами и личностями. Кроме того, президент должен быть богат, так как солидный счет в банке – это гарантия независимости и неподкупности, а также свидетельство признания таланта. Президент должен пользоваться расположением высшей власти в стране, а также симпатиями миллионов зрителей, умиляющихся образу идеального чиновника и стопроцентного американца.

Всем этим требованиям как нельзя лучше соответствовал ученик и партнер Дэвида Уорка Гриффита, один из основателей могущественной студии “United Artists”, процветающий актер и продюсер, любимец публики всех континентов Дуглас Фэрбенкс. Его кандидатура не могла вызвать ни одного возражения. Действительно, он был подлинным общественным лидером Голливуда, активно участвующим с начала 1920-х годов в разрешении профессиональных и социальных конфликтов. Более того, в эпоху всевластия продюсеров и супервайзеров, Фэрбенкс смог поднять на недостижимую высоту поначалу очень слабую Актерскую гильдию. Судите сами: из тридцати шести основателей Киноакадемии только пять человек представляли актеров. Даже Мэри Пикфорд предпочла войти в состав учредителей как продюсер.

Таким образом, на момент создания Киноакадемии должность президента отнюдь не являла нечто декоративно-представительское. К сожалению, учрежденные новой организацией награды сразу же стали для ее президента своего рода ахиллесовой пятой. К старым конфликтам тут же добавилась масса новых. Хотя регламент конкурса ясно показывает, что президент никоим образом не может повлиять на решения Большого жюри, тем не менее из года в год его фигура становится козлом отпущения для общественного мнения и мишенью для критики. Повод для такого отношения дал уже первый президент Дуглас Фэрбенкс, который позволил себе использование “служебного” положения для продвижения к главной актерской награде своей жены – Мэри Пикфорд. Активность Фэрбенкса в пробивании награды для супруги послужила едва ли не главной причиной его скорого переизбрания. Ну а тот, незаконный “Оскар”, который все-таки достался великой актрисе, мы будем воспринимать как знак признания ее предшествующих достижений.

Второй президент Киноакадемии, Уильям Де Милль, брат знаменитого Сесилия, своим избранием оживил усмиренных было борцов за права и борцов с правами – Луис Майер вступил в новую фазу войны с профсоюзами. Парадоксально, но факт: к исходу своего президентства Уильям Де Милль сумел удержать высокий рейтинг популярности, однако избрать его на третий срок уже не могли. В те времена члены Киноакадемии были убеждены, что их президент не должен пребывать в своей должности дольше, нежели президент США, и лишь третье подряд избрание Рузвельта позволило отменить этот негласный запрет. Однако расширение временных рамок президентских полномочий чуть было не привело к большому конфузу. Дело в том, что воссевший на академический престол в 1935 году режиссер Фрэнк Капра, устраивавший буквально всех, по прошествии трех лет своего правления потихонечку подошел к четвертому (!) избранию на пост президента. Когда его нового назначения было уже не избежать, Киноакадемия просто-напросто отменила саму процедуру голосования.

Как бы то ни было, но 1930-е годы стали несчастливими для всех предшественников Фрэнка Капры. “Новый курс” Рузвельта, взятый страной в 1932-м, мгновенно стал катализатором погашенного было конфликта между Майером и профсоюзами. Однако аппетиты основателя Киноакадемии в новом десятилетии оказались неизмеримо выше, чем в предше-

ствующем. Теперь Майер возжелал разделаться не только с профсоюзами, но и с неугодными ему президентами, пытавшимися проявлять общественную активность.

В результате Киноакадемия оказалась на грани катастрофы. Дело дошло до того, что в одном из избраний Фрэнк Капра участвовали лишь 40 человек. Впоследствии прославленный режиссер вспоминал: “Я попал в ситуацию, вынуждавшую меня общаться с членами Академии лишь посредством писем. В конце концов, пришлось объяснить Майеру, что его победа приведет созданную им же организацию к полному краху”. Стабилизация положения стоила Фрэнку Капре огромных усилий. Поэтому сегодня нельзя не воздать дань уважения человеку, зажатому со всех сторон, но которому все-таки удавалось выкраивать время для создания фильмов. И каких фильмов!

Тяжелейшие испытания выпали и на долю его преемника – Уолтера Вангера. Ведь годы начала Второй мировой войны были отмечены тотальной пассивностью членов Киноакадемии. И только большие боссы извлекали максимальную выгоду из “военной” ситуации, когда любая попытка работника киноиндустрии улучшить свое положение воспринималась как неприличная. Поэтому замена Вангера на Бетт Дэвис, известную своей решительностью, на первый взгляд выглядела правильным решением Киноакадемии, подсказанным ей самим временем. В первые дни правления Дэвис многим верилось, что выход найден, как вдруг взорвалась бомба. Пробыв на президентском посту чуть более месяца, Дэвис категорически заявила, что не собирается исполнять роль марионетки киномагнатов. В ответ на этот демарш Академия в срочном порядке вернула Вангера, и он остался президентом вплоть до осени 1945 года, пока его не сменил на боевом посту человек, которому было суждено свершить революцию.

Им стал бывший протеже Томаса Инса, популярный в эпоху немого кино актер Джин Хершольт⁶, возглавлявший Киноакадемию с 1945 по 1949 год – в один из самых сложных отрезков времени. Во многом благодаря усилиям этого хмурого датчанина Киноакадемия приоткрыла свои двери для европейской продукции. Хершольт же решил пойти еще дальше, не довольствуясь одним лишь появлением в списке претендентов на главный “Оскар” по итогам 1948 года британского “Гамлета”. Однако смелый президент не смог предусмотреть всех последствий, вызванных его благими намерениями. Когда “Гамлету” не без его подачи все-таки присудили “Оскар” как лучшему фильму сезона, американские банки заявили о прекращении финансирования церемоний награждения. Более опасной угрозы не могло и быть, поэтому Киноакадемия предпочла избавиться от взрывного президента. И это ее решение не смогли поколебать ни участвовавшие успехи европейских картин в американском прокате, ни количественный рост киноакадемиков за счет притока мастеров Старого Света, ни слово “международная”, некогда начинавшее длинное название Академии.

Преемник Хершольта, Чарльз Брэкетт, пытаясь спасти церемонии награждений от бойкота, обратился за помощью к телевидению, и она была ему оказана: шоу “Волшебный вечер „Оскар“” превратилось в настоящего монстра, ежегодного пожирающего внимание более полутора миллиардов телезрителей на всех континентах. Правда, и Киноакадемия в накладе не осталась. За первую трансляцию телевидение заплатило ей немислимую по тем временам сумму в сто тысяч долларов. Сегодня же она запрашивает более трех миллионов и, как вы догадываетесь, без особых проволочек получает все, что ей нужно.

В результате осторожный и предприимчивый Брэкетт сумел не только совладать с телевидением, чуть было не угробившим кинематограф, но и продержаться в президентском кресле рекордное количество времени (шесть сроков, с 1949 по 1956 год). Ни на минуту не забывая о двойственном предназначении президента, обязанного следовать принципу “и нашим и вашим”, он совершил, казалось бы, невозможное благодаря его дипломатическому

⁶ Подробные сведения о Хершольте приведены в главе “Именные награды, имеющие статус „Оскара“”.

таланту. Киноакадемия сохранила лицо в самой безнадежной для себя ситуации. Именно Брэкетту, волей-неволей оказавшемуся в эпицентре “охоты на ведьм”, удалось расхлебать позорную кашу, заваренную Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности.

Расцвет киноискусства, преодолевшего в конце 1950-х годов острейший кризис, вызванный наступлением телевидения, привел к тому, что в следующем десятилетии кинематограф превратился во властителя дум всего мира. Для Академии наступила долгожданная эра благоденствия, и появление в списке президентов блистательного Грегори Пека – лучшая тому иллюстрация. Однако эксперимент с молодым президентом стал исключением из правила. Слишком уж пожилыми и маститыми оказались его подчиненные. Поэтому в последующие годы Академией руководили исключительно ветераны киноиндустрии, чьи заслуги, авторитет и даже внешность служили поддержанию престижа самой значительной киноорганизации мира.

Игра по новым правилам началась в следующее десятилетие, когда Кино-академию вновь возглавила женщина. Словно оплачивая долги прошлого, памятуя о том, что первый эксперимент с назначением Бетт Дэвис закончился неудачей, Академия рискнула еще раз войти в ту же реку. Правда, на этот раз решили не иметь дела со своенравными актрисами, поискав кандидатуру где-нибудь в более тихой заводи, от греха подальше. В итоге выбор пал на сценаристку и телепродюсера Фэй Канин, полностью оправдавшую возложенное на нее доверие.

В последнее время хорошей традицией стало приглашение на вершину киноолимпа людей, известных в прошлом в качестве крепких середняков (исключение составляет разве что режиссер Артур Хиллер). Злопыхательским обвинениям в нарочитой декоративности таких фигур можно противопоставить следующий аргумент. Без профессионалов “второго эшелона”, без их мастерства и преданности ремеслу Голливуду никогда не удалось бы стать той могущественной киноимперией, каковой он является ныне.

Хроника президентств

Дуглас Фэрбенкс (актерский отдел)

Май – октябрь 1927; октябрь 1927 – октябрь 1928; октябрь 1928 – октябрь 1929

Уильям Де Милль (режиссерский отдел)

Октябрь 1929 – октябрь 1930; октябрь 1930 – октябрь 1931

Майк Си Леви (продюсерский отдел)

Октябрь 1931 – октябрь 1932

Конрад Нэйджел (актерский отдел)

Октябрь 1932 – апрель 1933

Джей Теодор Рид (отдел технического персонала)

Апрель – август 1933; август 1933 – октябрь 1934

Фрэнк Ллойд (режиссерский отдел)

Октябрь 1934 – октябрь 1935

Фрэнк Капра (режиссерский отдел)

Октябрь 1935 – октябрь 1936; октябрь 1936 – октябрь 1937; октябрь 1937 – октябрь 1938; октябрь 1938 – декабрь 1939

Уолтер Вангер (продюсерский отдел)

Декабрь 1939 – декабрь 1940; январь – октябрь 1941; декабрь 1941 – октябрь 1942; октябрь 1942 – октябрь 1943; октябрь 1943 – октябрь 1944; октябрь 1944 – октябрь 1945

Бетт Дэвис⁷(актерский отдел)

Октябрь – декабрь 1941

Джин Хершольт (актерский отдел)

Октябрь 1945 – май 1946; май 1946 – май 1947; май 1947 – май 1948; май 1948 – май 1949

Чарльз Брэкетт (сценарный отдел)

Май 1949 – май 1950; май 1950 – май 1951; май 1951 – май 1952; май 1952 – май 1953; май 1953 – май 1954; май 1954 – май 1955

Джордж Ситон (сценарный отдел)

Июнь 1955 – май 1956; июнь 1956 – май 1957; июнь 1957 – май 1958

Джордж Стивенс (режиссерский отдел)

Июнь 1958 – май 1959

Бенджамин Б. Кахане (административный отдел)⁸

Июнь 1959 – май 1960; июль 1960 – сентябрь 1960

Валентайн Дэвис (сценарный отдел)⁹

Сентябрь 1960 – май 1961; май 1961 – июль 1961

Уэнделл Кори (актерский отдел)

Август 1961 – май 1962; май 1962 – май 1963

Артур Фрид (продюсерский отдел)

Июнь 1963 – май 1964; июнь 1964 – май 1965; июнь 1965 – май 1966; июнь 1966 – май 1967

Грегори Пек (актерский отдел)

Июнь 1967 – май 1968; июнь 1968 – май 1969; июнь 1969 – май 1970

Дэниел Тэредэш (сценарный отдел)

⁷ Самовольно ушла в отставку.

⁸ Умер до истечения срока президентских полномочий.

⁹ Умер до истечения срока президентских полномочий.

Июнь 1970 – май 1971; июнь 1971 – май 1972; июнь 1972 – май 1973

Уолтер Майриш (продюсерский отдел)

Июнь 1973 – май 1974; июнь 1974 – май 1975; июнь 1975 – май 1976; июнь 1976 – май 1977

Говард У. Кох (продюсерский отдел)

Июнь 1977 – июль 1978; июль 1978 – июль 1979

Фэй Канин (сценарный отдел)

Июль 1979 – июль 1980; июль 1980 – июль 1981; июль 1981 – июль 1982; июль 1982 – июль 1983

Джин Аллен (отдел художников)

Июль 1983 – июль 1984; июль 1984 – июль 1985

Роберт Уайз (режиссерский отдел)

Июль 1985 – июль 1986; июль 1986 – июль 1987; июль 1987 – июль 1988

Ричард Кан (отдел по связям с общественностью)

Июль 1988 – июль 1989

Карл Молден (актерский отдел)

Июль 1989 – июль 1990; июль 1990 – июль 1991; июль 1991 – июль 1992

Роберт Рэми (отдел исполнительных продюсеров)

Июль 1992 – июль 1993; июль 1997 – июль 1998; июль 1998 – июль 1999; июль 1999 – июль 2000; июль 2000 – июль 2001

Артур Хиллер (режиссерский отдел)

Июль 1993 – июль 1994; июль 1994 – июль 1995; июль 1995 – июль 1996; июль 1996 – июль 1997

Фрэнк Пирсон (сценарный отдел)

Июль 2001 – июль 2002; июль 2002 – июль 2003; июль 2003 – июль 2004; июль 2004 – июль 2005

Сидни Гэнис (продюсерский отдел)

Август 2005 – август 2006; август 2006 – август 2007; август 2007 – август 2008

Краткие сведения о президентах Киноакадемии

Дуглас Фэрбенкс (1883–1939)

Выдающийся американский актер и один из самых влиятельных кинобизнесменов в истории Голливуда. В возрасте 44 лет стал первым президентом Киноакадемии. К сожалению, за назначением последовал первый крупный провал картины “Укрошение строптивой” (1929) – единственной ленты, в которой он снялся вместе со своей женой Мэри Пикфорд. По иронии судьбы в это грозное для Фэрбенкса время его жена и партнерша по бизнесу была удостоена “Оскара” за исполнение главной женской роли в фильме “Кокетка”. Это решение еще более ухудшило положение Фэрбенкса, негласно обвиненного в организации победы Пикфорд. Все это не могло не сказаться на их отношениях. С 1933 года образцовая семейная пара распалась, супруги стали жить раздельно, а в 1936 году развелись.

Уильям Черчилль Де Милль (1878–1955)

Режиссер, драматург, сценарист, старший брат всемогущего киномагната Сесилия Б. Де Милля. Один из закладчиков фундамента будущей киноимперии Сесилия. Активно сотрудничал с компанией Джесси Лэски. Грандиозные успехи Де Милля-младшего заставили Уильяма прервать удачно складывавшуюся театральную карьеру и резко активизироваться на новом поприще. Свои старые пьесы он быстро переделал под экранизации, чтобы затем удачно пристроить их в Голливуде кому попало. Что же касается оригинальных сценариев,

то большая их часть была реализована в фильмах младшего брата. В возрасте 51 года стал вторым президентом том Киноакадемии, сменив на этом посту Дугласа Фэрбенкса.

Майк Си Леви (1891–1972)

Видный кинопродюсер, которого можно с не меньшим основанием назвать “неприметным героем”. Впрочем, достаточно высокие посты, которые он занимал на многих крупнейших киностудиях, говорят сами за себя. Тем не менее любил не столько производить фильмы, сколько подсчитывать барыши, о чем свидетельствует ряд назначений на одну и ту же должность коммерческого директора. Неудивительно, что он выделялся даже на фоне основателей Киноакадемии и занимал престижный пост ее первого казначея. В сорокалетнем возрасте он стал третьим по счету президентом Киноакадемии, однако репутация “счетовода” не позволила ему продержаться на этом посту свыше одного срока.

Конрад Нэйджел (1896–1970)

Этот популярнейший актер просто не мог не стать президентом Киноакадемии. Именно его выделил из всей актерской братии Луис Б. Майер, чтобы посвятить в идею создания организации, способной объединить раздираемый противоречиями Голливуд. Кроме того, Нэйджел инициировал знаменитую встречу тридцати шести основателей Академии. Он подходил на должность президента и как известный борец за права актеров, сражавшийся за интересы коллег по цеху на самых разных фронтах. Эти качества, возможно, и позволили ему в тридцатилетнем возрасте стать самым молодым президентом Киноакадемии. Им он и остался в истории.

Джей Теодор Рид (1887–1959)

Мультикинематографист, успешно проявивший себя в качестве режиссера, продюсера, студийного менеджера, сценариста, звукооператора и многих других профессиях. В расцвете карьеры, в возрасте 46 лет, стал пятым президентом Киноакадемии. Не скрывая радости, вернулся к своим любимым и многочисленным киноремеслам по окончании второго срока правления.

Фрэнк Ллойд (1889–1960)

Этому шотландцу, переехавшему в США, было суждено стать первым президентом Киноакадемии из числа неамериканцев. В некотором смысле он открыл моду на назначение на этот пост чужаков. Став одним из самых плодовитых режиссеров в истории Голливуда, Ллойд по праву вошел в число тридцати шести особо важных персон, которым было доверено учредить Академию. Назначение в возрасте 45 лет на пост шестого президента не помешало ему через год продолжить участие в съемочной гонке. Он ушел на покой только по истечении 40 лет активной режиссерской карьеры. В итоге за его плечами оказалось более ста фильмов.

Фрэнк Капра (1897–1991)

Не сумев удержать на посту президента слишком уж деятельного режиссера Фрэнка Ллойда, Академия рискнула вновь предоставить свой высший пост иммигранту, тридцативосьмилетнему выходцу из Палермо (Сицилия) Фрэнку Капре. Этому талантливому ученику и ассистенту великих пионеров кино Мака Сеннета и Хэла Роуча было суждено перенять у них эстафету в деле создания целой серии выдающихся комедий, многие из которых не только удостоились “Оскаров”, но и вошли в сокровищницу мирового кино. Со временем Капра стал специализироваться на постановке комедий, закончив карьеру в звании великого комедиографа Голливуда. За самый короткий отрезок времени, в течение 1934–38 годов он сумел завоевать три “Оскара” за лучшую режиссуру. На посту президента Академии (седьмого по счету) Капра проявил себя как выдающийся дипломат, неоднократно спасавший возглавляемую им организацию от гибели. В годы Второй мировой войны совместно с Анатодем Литваком руководил съемками серии монтажных фильмов под общим названием “Почему мы воюем” (в том числе ленты “Битва за Россию”, 1943).

Уолтер Вангер (1894–1968)

Настоящее имя – Вальтер Фейхтвангер. После дебютной постановки на бродвейской сцене, служил в армейской разведке, дойдя в годы Первой мировой войны до положения особо приближенного к президенту США Вильсону офицера. Принимал участие в составе правительственной группы в работе Парижской мирной конференции. После демобилизации предложил услуги студии “Paramount” в качестве продюсера и успешно стартовал на новом поприще, получив через некоторое время пост директора производственного отдела этой компании. Затем попробовал силы в качестве независимого продюсера, сотрудничая с MGM, “Columbia”, “United Artists” и другими студиями. В сорокапятилетнем возрасте избран восьмым по счету президентом Киноакадемии. После известного демарша Бетт Лэвис, самовольно покинувшей голливудский трон, вернулся к исполнению своих прежних обязанностей и продержался на посту президента всю войну. К сожалению, в начале 1950-х годов Вангер стал участником одной очень неприглядной истории, из-за чего оставил о себе не самую добрую память. Он оказался в эпицентре крупного скандала, связанного с нападением в припадке ревности на агента своей жены, актрисы Джоан Беннет. Агент получил тогда несколько огнестрельных ранений, а Вангер – тюремное заключение, по окончании которого супруги на какое-то время сошлись, но затем расстались.

Бетт Дэвис (1908–1989)

Полуторамесячное пребывание великой актрисы и двукратной лауреатки “Оскара” на посту президента Киноакадемии (девятого по счету) в самом начале Второй мировой войны, привело к печальным последствиям. Стремясь противопоставить бешеную энергию тридцатитрехлетней Дэвис вечно нерешительному Вангеру, Киноакадемия, на свою голову, не учла известного своенравия своей любимицы. В итоге она самовольно покинула ответственный пост, сославшись на нежелание служить интересам киномагнатов. Но если в мирное время ее еще можно было понять и поддержать, то в 1941 году такой надуманный повод не мог вызвать одобрения. Не удивительно, что впоследствии “Оскары” обходили Дэвис стороной, несмотря на высочайший уровень сыгранных ею ролей. Принимая во внимание факт бегства президента, не будем обращать внимание на ее возраст, продолжая считать тридцатишестилетнего Нэйджела самым молодым руководителем Киноакадемии.

Джин Хершольт (1886–1956)¹⁰

И вновь – чужак. На этот раз уроженец Копенгагена, выходец из семьи знаменитейших датских актеров. Задолго до своего приезда в США в 1914 году, Хершольт обрел общенациональную известность благодаря работе в театре. Уже к началу 1920-х годов он и на новом месте приобрел репутацию одного из лучших исполнителей ролей второго плана, особенно характерных персонажей. Однако неискоренимый акцент помешал ему развить такую же прыть в эру звука. К главным ролям он так и не пробился, зато сумел во весь голос заговорить на радио. Привлек к себе особое внимание в 1940-е, благодаря презабавнейшему доктору Полу Кристиану, роль которого он раз за разом исполнял в длиннющей серии радиоспектаклей и нескольких фильмах. Окончание Второй мировой войны было ознаменовано для скромного пятидесятидевятiletнего артиста назначением на пост десятого президента Киноакадемии. И никому тогда не могло прийти в голову, что именно этот человек, руководивший самыми благими намерениями, поставит организацию на грань катастрофы. Хершольт начал продвигать к “Оскару” европейские фильмы и, в первую очередь, британские. В ответ американские банки обрушили на Киноакадемию целый шквал угроз, включая бойкот церемоний награждения. Победа в конкурсе 1949 года английского “Гамлета” стала

¹⁰ Дополнительные сведения о Хершольте и его выдающейся деятельности на общественном поприще приведены в главе “Именные награды, имеющие статус „Оскара“”.

последней каплей в чаше терпения банкиров, равно как и тех, кто поспешил избавить могущественную организацию от поборника прав чужестранцев.

Чарльз Брэккетт (1892–1969)

Дипломированный юрист, выходец из семьи видного адвоката. Опыт участия в боях на фронтах Первой мировой войны в составе Американского экспедиционного корпуса пригодился ему при написании первых статей и рассказов. В 1920-е годы были опубликованы первые романы Брэккетта, благодаря которым он получил приглашение к сотрудничеству от высокопоставленного журнала “New Yorker”. Так началась его карьера литературного критика, но время от времени он возвращался к перу романиста. В 1932 году Брэккетт подписал контракт со студией “Paramount”, став ее штатным сценаристом. Однако его имя появилось в титрах только через три года, когда внимание на Брэккетта обратил молодой австрийский иммигрант Билли Уайлдер, также безуспешно подвизавшийся на сценарном поприще. Их сотрудничество принесло успех уже в самом начале, затем они совместно создали целую серию прекрасных работ. В 1943 году, сохранив соавторские отношения в работе над сценариями, они договорились о следующем разделении обязанностей: Брэккетт взял на себя функции продюсера, а Уайлдер сел в режиссерское кресло.

Итогом такого решения стало создание “Потерянного уик-энда” (1945) и “Сансет-бульвара” (1950), принесших им персональные “Оскары” во всех творческих ипостасях. С другими режиссерами Брэккетту-продюсеру также очень везло, однако следующий “Оскар” вновь достался ему – за сценарий (“Титаник”, 1953). Череда крупных успехов этого кинематографиста не прошла мимо внимания Киноакадемии, ищущей замену наломавшему дров Хершольту. И в 1949 году пятидесятилетний счастливчик Брэккетт, к общему удовольствию, стал ее одиннадцатым президентом. Время показало, что с его назначением Академия не то что не прогадала, а как раз выгадала максимум пользы. Новому президенту удалось направить в сторону Академии дополнительные финансовые потоки со стороны телевидения, а также в буквальном смысле слова спасти ее репутацию в позорные времена “охоты на ведьм”. Неудивительно, что Брэккетт повторил рекорд президентского “долгожительства”, установленный Вангером. Он продержался на самом вершине в течение шести сроков.

Джордж Ситон (1911–1979)

Этот бывший и не очень удачливый театральный актер проложил себе дорогу в Голливуд лишь в 1933 году, зацепившись за место сценариста. Карьера на этом поприще принесла ему весьма существенные дивиденды. В 1948 и 1955 годах он был удостоен двух персональных “Оскаров” за лучшие сценарии (“Чудо на 34-й улице” и “Деревенская девушка”). Параллельно развивалась и его режиссерская карьера, также отмеченная крупными успехами. Если же попытаться подытожить им сделанное, то любимцу судьбы Ситону не хватало только одного – благосклонности критики. Однако он легко перекрыл этот дефицит, когда в 1955 году стал двенадцатым президентом Киноакадемии. В момент высокого назначения Ситону было 44 года.

Джордж Стивенс (1904–1975)

Выходец из семьи актеров; впервые появился на сценических подмостках в возрасте 5 лет. Исколесив с родителями всю страну в качестве участника постоянно гастролировавшего театра, в 1921 году Стивенс застрял в Голливуде, начав новую карьеру в качестве помощника кинооператора. В 1927 году он достиг положения постоянного оператора фильмов легендарного продюсера Хэла Роуча, среди которых особо выделяются сборники короткометражек с участием дуэта великих комиков Стэна Лаурела и Оливера Харди. Его репутацию резко повысила работа с другим умопомрачительным дуэтом в составе Фреда Астера и Джинджер Роджерс. Однако все эти успехи перекрыла Вторая мировая война. В чине майора Стивенс отправился в Европу, чтобы снять цикл антифашистских фильмов. К числу наиболее ярких кинодокументов того времени следует отнести снятый им процесс освобо-

ждения узников концлагеря Дахау. Стивенс завершил войну в чине полковника и возвратился в Голливуд, где его ожидала немеркнущая по сей день слава. В 1952 году он завоевал режиссерский “Оскар” за “Место под солнцем” – экранизацию “Американской трагедии” Драйзера, после чего последовало награждение премией имени Ирвинга Тальберга за постоянный рост качества продукции. Второй режиссерский “Оскар” Стивенс получил за постановку “Гиганта” (1956) – еще одну предпринятую им экранизацию. Вскоре разбушевавшегося не на шутку шестидесятидвухлетнего Стивенса усадили на один срок в кресло главы Киноакадемии. С его воцарением эта организация приобрела тринадцатого президента.

Бенджамин Б. Кахане (1891–1960)

Если Бетт Дэвис было суждено стать автором первого грустного сюжета в истории президентства, то Кахане, занявшему в их хронике четырнадцатое порядковое место, принадлежал второй. Этот бывший кинопродюсер и лауреат почетного “Оскара” 1958 года за заслуги перед киноиндустрией умер от сердечного приступа во время второго срока своего правления. А заступил Кахане на высокую должность в 68 лет, установив тем самым возрастную рекорд для руководителей Киноакадемии, продержавшийся достаточно долго.

Валентайн Дэвис (1905–1961)

С его появлением на посту пятнадцатого президента Киноакадемии была перевернута еще одна печальная страница в судьбе ее руководителей. Подобно своему предшественнику, пятидесятишестилетний Дэвис скончался во время второго срока правления. Он пришел в кинематограф достаточно поздно и в очень сложное время разворачивающейся Второй мировой войны. Поначалу он приступил к разработке киносюжетов. В 1948 году Дэвис был удостоен “Оскара” за лучший оригинальный сюжет (“Чудо на 34-й улице”). В 1955 году стартовала его короткая режиссерская карьера, которую открыл фильм “История Бенни Гудмана” (1955), а завершил “Холостяк в раю” (1961).

Уэнделл Кори (1914–1968)

Печальный опыт избрания на пост президента продюсеров и сценаристов преклонного возраста волей-неволей заставили Киноакадемию сделать ставку на более молодых актеров. И шестнадцатым руководителем этой организации стал сорокачетырехлетний Кори, выходец из семьи высокопоставленного священника. Последнее обстоятельство, похоже, долгое время мешало ему развить театральную активность, так как безмерно талантливый актер никак не мог расстаться с любительским статусом и выйти на профессиональную сцену. В итоге он оказался на Бродвее только в 1942 году – по всем статьям критическое для поздно начинающего актера время. И только одному Богу известно, как ему удалось добиться успеха. Как выяснилось, победа оказалась двойной, так как продюсер Хэл Б. Уоллис, полномочный представитель студии “Warner Brothers”, тут же пригласил Кори к съемкам. Последовавшие за этим два десятилетия стали периодом нескончаемых триумфов некогда многострадального артиста. И не только творческих. Например, занимая пост президента Киноакадемии, он умудрился не расстаться с положением главы Гильдии киноактеров. В 1965 году, через каких-то два года после эпопеи с Киноакадемией и Гильдией, он был избран в Городской совет Лос-Анджелеса. Затем неугомонный Кори попытался пролезть в Конгресс, став кандидатом от Республиканской партии Калифорнии. Увы, политика, в отличие от кино, не ответила ему взаимностью.

Артур Фрид (1894–1973)

Настоящее имя – Артур Гроссман. Почувствовав, что от актеров можно ожидать любой выходки, всемерно заботящаяся об укреплении своей репутации Киноакадемия решила вернуться к старым добрым временам правления “геронтократов” из числа продюсеров и литераторов. Ставка была сделана на совмещавшего обе эти творческие ипостаси шестидесятидевятилетнего Фрида, который побил рекорд Кахане, заступившего на президентский пост в возрасте 68 лет. Так на академический трон вскарабкался семнадцатый президент, самый

старый из всех своих предшественников. Тем не менее с его воцарением связано одно очень интересное изменение качественного состава президентов. Впервые высший пост был доверен поэту-песеннику. Этот бывший партнер братьев Маркс по водевилям и создатель программ для ночных клубов довольно быстро достиг успеха благодаря своему первому хиту – песне “I Cried for You”, на которую обратил внимание кинопродюсер Ирвинг Тальберг, мгновенно пристроивший Фрида на свою студию MGM, известную своей склонностью к мюзиклам. В то время в Голливуде шла генеральная перестройка в связи с наступлением эры звука, и услуги нового назначенца пришлись как нельзя кстати. Фрид, в свою очередь, ответил своим боссам предельной признательностью, насочиняв сходу такое количество текстов песен, что остается лишь удивляться его плодовитости. Сегодня список его работ выглядит каким-то нагромождением шедевров, заполнившим до отказа “золотую кладовую мюзиклов”. В 1939 году, после успешной пробы сил в качестве ассоциативного продюсера “Волшебника из страны Оз”, не расставаясь со старой специальностью, Фрид стал творить на новом поприще, более двух десятилетий обслуживая таких мастеров жанра как Винсенте Минелли, Стэнли Донен, Басби Беркли и др. Когда в начале 1960-х годов Голливуд полностью свернул производство мюзиклов, Киноакадемия нашла для Фрида самый лучший выход из положения, сделав его своим президентом, несмотря на возраст.

Грегори Пек (1916–2003)

Несмотря на огромные надежды, которые он вселял в своих преподавателей в архипrestiжном Беркли, Пек неожиданно бросил учебу, чтобы целиком отдаться новому увлечению – сцене. Он поступил в одну из многочисленных нью-йоркских школ актерского мастерства и в 1942 году успешно дебютировал на Бродвее. Из-за серьезной травмы позвоночника, вызванной интенсивными занятиями спортом, Пек избежал призыва в армию в годы Второй мировой войны, что самым положительным образом сказалось на его карьере. В отсутствие многих молодых конкурентов, окруженный ветеранами сцены, Пек очень быстро возвысился до положения самого перспективного новичка, а затем и лидера нового актерского поколения. Первые же шаги в кино сопровождались рядом номинаций на “Оскар”, однако статуэтка попала ему в руки только в 1963-м, благодаря главной роли, сыгранной в фильме “Убить пересмешника”. И в те, и в последующие времена Америка не уставала поражаться общественной активности этого человека. Перед назначением на пост восемнадцатого президента Киноакадемии, пятидесятиоднолетний Пек входил в состав высшего руководства Американского киноинститута, что не мешало ему председательствовать в Обществе борьбы с раковыми заболеваниями и других организациях. В знак благодарности и восхищения подобной гражданской позицией Киноакадемия присвоила Пеку в 1967 году почетную премию имени Джина Хершольта.

Дэниел Тэредэш (1913–2003)

Едва ли не самый образованный президент в истории Киноакадемии. Выпускник Юридической школы Гарварда. В 1937 году вошел в состав Нью-йоркской коллегии адвокатов, однако, к полному изумлению своего окружения, резко бросил удачно складывавшуюся юридическую карьеру после победы в общенациональном конкурсе на звание лучшего драматурга. Развитие успеха на этой ниве позволило ему пробиться в Голливуд, где он начал создавать сценарии, отмеченные печатью высокого интеллекта. К сожалению, это выяснилось только сегодня, так как в 1940-е годы ему не удалось заинтересовать своих работодателей. Выход был найден в сотрудничестве со знаменитым театральным драматургом Клиффордом Одетсом, пригласившим Тэредэша к переработке своих старых пьес в киносценарии. В результате совместными усилиями был создан “Золотой мальчик” (1939), прославивший в свое время “Групп-тиэтр” Ли Страсберга и Гарольда Клермана – самый знаменитый театр США 1930-х годов, объявивший себя проводником идей Станиславского. В 1950-е годы Фортуна наконец-то повернулась к Тэредэшу лицом – в 1954 году Киноакадемия

присвоила ему “Оскар” за сценарий фильма “Отныне и вовеки веков”. К сожалению, тучи вокруг него рассеялись ненадолго. Через два года Тэредэшу пришлось пережить громкий провал его дебютного режиссерского фильма “В центре бури” (1956). В 1960-е годы один из самых талантливых литераторов в истории Голливуда продолжал катиться по наклонной плоскости. Впрочем, участливая Киноакадемия утешила пятидесятилетнего хронического неудачника назначением на пост своего девятнадцатого президента.

Уолтер Майриш (род. 1921)

С уходом с поста президента Тэредэша, Киноакадемия решила и далее быть управляемой высокообразованным человеком. Преемником одного выпускника Гарварда стал другой, правда, Майриш окончил Школу делового администрирования этого университета. Так или иначе, но будущий двадцатый президент Академии стал подкрадываться к большому кинематографу еще в студенческие годы. В семнадцатилетнем возрасте он уже успел попробовать себя в качестве киноменеджера, поработав в системе кинопроката. В 1951 году началась его карьера исполнительного продюсера низкобюджетных фильмов, а к 1957-му он обрел настолько серьезный вес, что смог учредить совместно со старшими братьями Марвином и Гарольдом “Mirish Company”, став ее вице-президентом. Вскоре этому новообразованному удалось обрести репутацию кинофирмы, производящей, несмотря на статус низкобюджетной, продукцию самого высокого качества. Именно ей американское кино обязано появлением целой группы режиссеров, не знавших, что такое схемы, рецепты, стандарты и полная несвобода творчества. Одним из главных итогов плодотворной деятельности Уолтера Майриша стало рождение картины “Душной южной ночью”, удостоенной “Оскара” как лучший фильм 1967 года. Время расцвета “Mirish Company” совпало с назначением пятидесятидвухлетнего Уолтера на пост президента Киноакадемии, который он удерживал за собой в течение четырех сроков. Проводы были достаточно пышными, благодарная Академия решила вручить Майришу на прощание премию имени Ирвинга Тальберга, присуждаемую только самым выдающимся продюсерам. В 1983 году он добавил к своей коллекции кинотрофеев премию имени Джина Хершольта, указывающую на активную общественную деятельность ее лауреата. Счастливый Майриш воспринял эти награждения по-своему, используя остаток сил на борьбу за главенство в “Mirish Company”. И надо отдать ему должное, в начале 1990-х годов неутомимый Майриш все-таки сумел достичь положения президента компании, носящей его фамилию.

Говард У. Кох (1916–2001)

Однофамилец и тезка известного сценариста, лауреата “Оскара” за “Каса-бланку” (1942). Начиная свой трудовой путь в Нью-Йорке в качестве банковского курьера. Попав в Голливуд, бывший рассыльный быстро переквалифицировался в помощника монтажера. Далее его кинокарьера стала стремительно двигаться по восходящей. Поработав некоторое время помощником второго режиссера, Кох сумел возглавить одну из маленьких съемочных групп, после чего приступил к самостоятельной режиссуре низко- и среднебюджетных фильмов, обслуживая разные студии. В 1960-е годы он расширил поле деятельности за счет телевидения и перехода к продюсированию. Долго и успешно сотрудничал с Фрэнком Синатрой в качестве продюсера его начинаний, дойдя до положения вице-президента компании “Frank Sinatra Enterprises”. Правда, это никак не помешало ему принять приглашение студии “Paramount”, где он снял несколько достаточно дорогих фильмов. В 1973 году умудренный разнообразным профессиональным опытом пятидесятилетний Кох был возведен на высший пост Киноакадемии, став ее двадцать первым президентом.

Фэй Канин (род. 1917)

Первая и единственная (пока) женщина, убедительно доказавшая, что представительница слабого пола может не только удержаться на академическом троне, но и уверенно управлять организацией-исполином в течение нескольких сроков. В момент своего назначения на

пост президента AMPAS шестидесятидвухлетняя Канин представляла отдел сценаристов, однако поле ее деятельности было несколько более широким. В послужном списке двадцать второго президента Киноакадемии значатся также актерские работы и телепродюсирование, где она преуспела не менее, чем на сценарном поприще. Помимо всего прочего, Канин является лауреатом многих наград за свои телепостановки. Но все это – лишь уточняющие детали, так как никто не собирается умалять значение того факта, что она в течение длительного времени возглавляла Гильдию сценаристов Америки. Параллельно Канин входила в совет руководства Американского киноинститута. Таким образом, скромная супруга знаменитого сценариста и “оскароносца” Майкла Канина (“Женщина года”, 1942) сумела подняться по ступеням голливудской иерархии значительно выше своего мужа.

Джин Аллен (род. 1918)

Достаточно известный в профессиональных кругах художник кино, лауреат премии “Оскар” 1966 года за работу в легендарном фильме “Моя прекрасная леди” Джорджа Кьюкора. Начиная свой путь в большом кино у того же Кьюкора в качестве оформителя начальных титров его фильмов (напр. “Девушки”, 1957). К числу наиболее значительных работ не очень-то плодovitого Аллена следует отнести другие ленты Кьюкора – “Звезда родилась” (1954), а также сценарий его фильма “Доклад Чепмена” (1962), представлявший собой обработку одноименного романа Ирвинга Уолласа. Несмотря на относительно скромные заслуги шестидесятипятилетнего Аллена, Академия сочла возможным и необходимым его появление на посту двадцать третьего президента.

Роберт Уайз (1914–2005)

Его жизнь – еще одно свидетельство того, что начинать карьеру в Голливуде можно в любом возрасте и в любое время. Свой первый шаг к славе Уайз сделал в эпоху Великой депрессии, предвещавшей семнадцатилетнему выпускнику колледжа одну лишь долгую борьбу за выживание. Благодаря протекции старшего брата Дэвида, работавшего бухгалтером на студии “RKO Radio”, Роберт получил место помощника монтажера. Через несколько лет его имя появилось в титрах нашумевшего в свое время “Собора Парижской Богоматери” и других громких лентах конца 1930-х. Сотрудничество с Орсоном Уэллсом (“Гражданин Кейн”) и другими знаменитостями принесло Уайзу-монтажеру широкую известность в профессиональных кругах, и вторую половину 1940-х годов он провел на посту режиссера, дебютировавшего в новом качестве благодаря случаю – той же “RKO Radio” срочно потребовалось заменить постановщика фильма ужасов “Проклятье людей-кошек” (1944). Скромный временем и неопытностью, Уайз все-таки сумел превратить эту картину в высококлассный психотриллер, отнесенный критикой к числу образцово-показательных лент. Правда, восхищенным рецензентам вряд ли было известно, что присутствие Уайза в этом проекте заняло каких-то 10 дней. На следующий год режиссер-стахановец поднял планку еще выше, когда выпустил на экран ленту “Похитители тел”, ставшую на веки вечные классикой хоррора. В конце 1940-х Уайз создал “Подстановку” (1949) – едва ли не лучшую боксерскую драму в истории Голливуда, принесшую ему премию ФИПРЕССИ на Каннском фестивале. В 1950-1960-е годы он развивает успех, сняв очередную обойму “фильмов-событий”. Однако Киноакадемия решила выделить из всех работ разнопланового режиссера лишь мюзиклы – “Вестсайдскую историю” (1961) и “Звуки музыки” (1965), удостоив их титулов лучших фильмов сезона. Ну а сам Уайз, благодаря этим победам, собрал коллекцию из четырех персональных “Оскаров” (как режиссер и продюсер). Возможно, странное предпочтение Киноакадемии, сработавшее дважды, заставило и лауреата, и его многочисленных поклонников теряться в сомнениях, но они могли утешать себя тем, что другим, не менее заслуженным постановщикам, вообще никаких “Оскаров” не досталось. Оставив во второй половине 1970-х пост председателя Режиссерской гильдии, Уайз вроде бы ушел на покой, но по прошествии десятилетия о нем неожиданно вспомнили, не позволив ему спокойно

доживать свой век на пенсии. Так семидесятиоднолетний ветеран Голливуда был снова вознесен до небес, став двадцать четвертым и самым пожилым президентом Киноакадемии.

Ричард Кан (род. 1929)

Своим избранием на пост двадцать пятого президента Киноакадемии пятидесятидвятилетний Ричард Кан (экономист по образованию) не только продолжил борьбу против монопольных прав на академический трон со стороны продюсеров, актеров, режиссеров и сценаристов, но и произвел настоящую сенсацию. Впервые в истории Киноакадемии ее высший пост занял не кинематографист. Кан, попробовавший когда-то силы в качестве исполнительного продюсера, представлял Отдел по связям с общественностью. Нет, это не был курьезный случай, отдел пользовался в мире кино большим весом. Просто Кан ничем особенным до поры до времени не выделялся. Его послужной список представлял собой череду перемещений по студиям в качестве пресс-атташе (“Columbia”, MGM, др.), а в 1951 году он перешел на работу в Киноакадемию, продвинувшись за четыре года до поста руководителя ее информационной службы. Входил в состав совета управляющих. Видимо, всего этого оказалось достаточно, чтобы вознести скромного функционера до заоблачных высей. Что ж, его пример – другим наука.

Карл Молден (род. 1912)

Настоящее имя – Младен Секулович. Выходец из семьи сербских иммигрантов, осевших в Чикаго. Он сразу же выбрал для себя театральную стезю, поступив в Школу исполнительского мастерства при чикагском театре Гудмана. В 1937 году Молден дебютировал на Бродвее. Вскоре началась его кинокарьера, прерванная службой в рядах ВВС в годы Второй мировой войны. По ее окончании он быстро выбился в ряды самых уважаемых и востребованных киноактеров, специализирующихся на подыгрыше суперзвездам. Тех, кого сами суперзвезды мечтают заполучить в качестве партнера. Неудивительно, что в 1952 году Молден сумел завоевать премию “Оскар” за исполнение роли Митча в фильме “Трамвай „Желание“”, сыгранной им пятилетием ранее в театре. Причем оба раза он “подыгрывал” молодому Марлону Брандо. В 1957 году Молден попробовал свои силы в режиссуре. Благодаря счастливому случаю, он заменил тогда на капитанском мостике слишком долго отсутствовавшего Дэлмера Дэвиса. В итоге появился фильм “Лимит времени”, однако Молден предпочел подписать актерский контракт на участие в телесериалах. И, похоже, правильно сделал, так как впереди его ожидала премия “Эмми” за... главную роль в телефильме “Роковое видение” (1984). Завершив через два года артистическую карьеру, загадочный Молден, ко всеобщему удивлению, продолжил свое восхождение на самую вершину голливудского Олимпа. В конце концов, семидесятишестилетний актер все-таки одолел ее благодаря избранию на пост двадцать шестого президента Киноакадемии. Таким образом, возрастной рекорд, установленный Уайзом, снова побит.

Роберт Рэми (род. 1935)

Его президентская судьба напоминает сюжет с Уолтером Вангером, избранным, казалось бы, на долгое время, но неожиданно смещенным после повторного переизбрания и, наконец, возвращенным на прежнее место, чтобы просидеть на нем в течение пяти (!) сроков. Когда в 1993 году телеаудитория шоу награждения “Оскарами” увидела на подиуме не ожидаемого всеми президента Киноакадемии Молдена, а никому не известного Рэми, впору было настраиваться на грядущую революцию. Однако малоизвестный продюсер (да к тому же исполнительный!), имевший за плечами короткий и неубедительный послужной список, ничего из ряда вон выходящего на той церемонии так и не совершил. Разве что мог попытаться занести себе в плюс запоздалые победы двух великих: Клинта Иствуда (“Непрошенный”) и Аль Пачино (“Запах женщины”). После произошедшей на следующий год замены Рэми на известного режиссера Артура Хиллера, ситуацию с превращением пятидесятилетнего выскочки в двадцать седьмого президента Академии можно было считать либо

неудачным экспериментом, либо досадным недоразумением. Кому как нравится. А теперь представьте себе удивление, которое вызвало повторное явление Рэми миру в том же самом качестве. Через четыре года он вновь заступил на высший пост, окончательно добив своим воскрешением пришедших в себя кинофанатов. Дело в том, что за время отсутствия Рэми успел побывать в числе кандидатов на звание лауреата премии “Золотая малина” как продюсер худшего сиквела сезона (“Полицейский из Беверли-Хиллз. Часть 3”, 1994). Себе в актив он мог приписать разве что “Прямую и явную угрозу”, но, как показало время, именно эта лента завела в тупик популярный некогда киносериал о похождениях интеллектуала-церзушника Джека Райана. Но вот что удивительно: словно издеваясь над всем остальным миром, Киноакадемия из года в год находила причины для продолжения присутствия Рэми на посту президента и вступила вместе с ним в новое тысячелетие. Сегодня он занимает, кстати, должность первого вице-президента Киноакадемии, превосходя тем самым не кого-нибудь, а двукратного лауреата актерского “Оскара”, продюсера и режиссера Тома Хэнкса, довольствующегося званием вице-президента. Или это мы с вами, простые смертные, что-то не понимаем?

Артур Хиллер (род. 1923)

Когда семидесятилетний Артур Хиллер стал в 1993 году двадцать восьмым президентом Киноакадемии, многие киномены облегченно вздохнули, так как свято место занял человек, явно достойный высокого назначения. Но, как оказалось, ревностные сторонники традиции радовались слишком рано. Времена выскочек в лице Рэми вскоре вернулись. Что же касается Хиллера, то он устраивал всех не только благодаря режиссерским заслугам, но и тем, что олицетворял собой связь различных эпох в истории Голливуда. Но это он сделает в конце пути, а в его начале Хиллер верой и правдой служил своей стране, Канаде. В годы войны он оказался в рядах ВВС, а по окончании военных действий стал делать первые шаги на канадском радио. В 1954 году Хиллер дебютировал в качестве телережиссера одного из ведущих национальных каналов и вскоре был приглашен в США, где продолжил работу в том же качестве. Успех снятых им частей популярных сериалов “Альфред Хичкок представляет”, “Голый город” и других телепроектов не прошел мимо внимания больших голливудских боссов. Хиллер с легкостью оправдал их доверие, разразившись целой серией кинохитов, снятых в самых различных жанрах. Звездным часом Хиллера стал 1970 год, когда весь мир познакомился с его фильмом “История любви”, до сих пор не утратившим своего очарования. В 1989 году Хиллер был избран президентом Режиссерской гильдии Америки. По окончании срока полномочий его ожидало еще более престижное назначение на пост главы AMPAS. Когда же и с этим местом пришлось расстаться, благодарная Киноакадемия приготовила своему экс-президенту приятный сюрприз в виде премии имени Джина Хершольтца, представляющей собой ничто иное как статуэтку “Оскар”, столько лет обходившую его стороной.

Фрэнк Пирсон (род. 1925)

И снова во главе Киноакадемии – выпускник Гарварда! Блестящий журналист, постоянный корреспондент суперпрестижных журналов “Time” и “Life”, преуспевающий Пирсон вдруг решил начать жизнь с нуля. Произошло это в первой половине 1960-х годов. Понизив самого себя в классе, и довольствуясь низкими заработками, он неожиданно перешел на телевидение, где стал трудиться в скромном качестве редактора сюжетов телесериалов. Сюжетов, заметьте, а не сценариев. Не расставаясь со статусом литератора, он вскоре громко заявил о себе на новом поприще – продюсировании телешоу, которые сам же и придумывал. На волне этого успеха Пирсон въехал в Голливуд, где стал полновесным сценаристом. Впереди у него – номинации на “Оскар” за “Кэт Бэллу” (1965) и “Хладнокровного Люка” (1967). Учитывая определенную амбициозность неудачливого соискателя награды, следует отметить, что обе работы Пирсона-драматурга были обработками чужих литературных произведе-

дений. Победа же, пришедшая к нему не сразу – только в 1976 году, – была своеобразной компенсацией: Пирсон стал лауреатом “Оскара” как автор лучшего оригинального сценария (“Жарким днем после обеда”). Чуть позже к нему пришел и режиссерский успех, который загадочный Пирсон почему-то не стал развивать, пересев в начале 1980-х в кресло президента Гильдии сценаристов Америки. После того как его вновь избрали на эту должность в 1993 году, лучшего кандидата в преемники Артуру Хиллеру было и не придумать. В конце концов, в июле 2001 года Киноакадемия обрела в лице семидесятишестилетнего Пирсона своего двадцать девятого президента, повторившего возрастной рекорд, установленный Карлом Молденом.

Сидни Гэнис (род. 1940)

В августе 2005 года тридцатым президентом Киноакадемии стал шестидесятипятилетний Сидни Гэнис. Он закончил Бруклинский колледж в Нью-Йорке и в начале 1960-х годов работал в качестве штатного сценариста и журналиста на студии “20th Century Fox”. Позднее занимал ведущие посты на многих крупных студиях, таких как “Columbia” и “Warner Bros.”. В 1970 году назначен рекламным директором студии “Cinema Center Films”. В то же время работал ассистентом продюсера на съемках фильма Джозефа Манкевича “Жил-был мошенник”. В 1973 году Гэнис впервые вошел в состав совета управляющих, представляя Отдел общественных связей. В 1977 году назначен вице-президентом по международным связям и рекламе на студии “Warner Bros.”. Затем в том же качестве перешел на “Lucasfilm”. В 1980-х принимал участие в создании документальных фильмов, посвященных съемкам “Возвращения Джедая” и первых двух частей “Индианы Джонса”. В 1988 году назначен президентом “Paramount Motion Picture Group”. В 1991 году перешел на “Columbia Pictures” в качестве исполнительного вице-президента. В 1996 году создал собственную продюсерскую компанию “Out of the Blue Prods.” и заключил договор о совместной деятельности с “Sony Pictures Entertainment”.

Киноакадемия сегодня

AMPAS в настоящее время представляет собой ассоциацию кинематографистов, насчитывающую в своих рядах более 6 500 членов (по официальным данным 2008 года, опубликованным на сайте Академии).

Академики разделены на 15 отделов-ветвей, вобравших в себя продюсеров, актеров, режиссеров, сценаристов, исполнительных продюсеров, художников, операторов, монтажеров, композиторов, звукооператоров, мастеров спецэффектов, создателей анимационных фильмов и мастеров короткого метра (объединенных в одну ветвь), документалистов, а также лиц, ответственных за связи с общественностью.

К сожалению, Киноакадемия так и не смогла охватить многочисленные и увеличивающиеся день ото дня киноспециальности, что привело к появлению неполноценного членства в ее рядах. Одна часть специально приглашенных академиков не может представлять тот или иной отдел, другой отказано в праве голоса, как это было сделано в отношении так называемых ассоциированных членов. В рядах же “полноценных” академиков давным-давно созрела своего рода иерархия, когда некоторые бессмертные бессмертнее других. Например, пожизненные члены Киноакадемии, удостоенные этого почетного звания решением совета управляющих, обладают дополнительной привилегией пользоваться различными благами бесплатно. Помимо этого совет управляющих, вырабатывающий генеральную линию Академии по всем направлениям и принимающий большинство решений, обладает функциями контролера, самым действенным образом пользующегося правом участия в корпоративном менеджменте. Соблюдая традицию, оформленную в первый год существования Киноакадемии, совет управляющих до сих пор состоит из трех представителей от каждого из отделов. Правда, сегодня этих отделов уже 15, а не 5, как это было в далеком 1927 году.

В отличие от президентов, назначаемых только на один год с возможностью переизбрания, члены совета управляющих обладают трехлетними полномочиями. Но и здесь нет равенства, так как из числа членов совета, как вы помните, выбираются офицеры. К числу последних относятся: президент, первый вице-президент, два вице-президента, казначей и секретарь. После оформления этой гвардии вступают в силу два неукоснительно соблюдаемых правила: член совета управляющих не может удерживаться на своем посту более трех трехлетних сроков, а офицер – более четырех однолетних.

Всевозрастающая активность Киноакадемии на самых разных поприщах привела к необходимости создания должности исполнительного директора. Назначенный советом управляющих, он получает в свое распоряжение 140 подчиненных, ежедневно разрешающих все насущные проблемы самой крупной организации кинематографистов. Ей нужно организовывать непрерывные кинопоказы, содержать кинотеатры, издавать разнообразную печатную продукцию, возиться со студентами, вести обширную переписку, извещать всех и каждого о проводимых мероприятиях, заниматься благотворительностью и, не выпуская из поля зрения телевидения, готовиться загодя к проведению самой пышной церемонии награждения. На то она и продается за три с лишним миллиона долларов, чтобы быть самой-самой.

С момента своего основания и вплоть до 1946 года, когда состоялся переезд в здание на Мелроуз-авеню, 9038 (Голливуд), Киноакадемия арендовала несколько различных помещений. Примечательно, что все они располагались на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Со временем не мог не встать вопрос об объединении под одной крышей Киноархива, библиотеки имени Маргарет Херрик, многочисленных офисов, а также кинотеатра имени Сэмюэля Голдвина. Но лишь в декабре 1975 года Академия обосновалась в собственном семнадцатипятиэтажном здании по адресу: бульвар Уилшир, 8949, Беверли-Хиллз. Тем не

менее, даже семнадцати этажей оказалось мало. Все более и более разрастались Киноархив и библиотека, начавшие трещать по всем швам уже в середине 1980-х. Но и эта проблема была благополучно разрешена в 1988 году за счет предоставления основным хранилищам Киноакадемии новых помещений, раскинувшихся на территории парка “Ла-Сьенега” в Беверли-Хиллз. Теперь этот филиал Киноакадемии носит гордое название Центра киноисследований. Его точный адрес: Южный бульвар Ла-Сьенега, 333, Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Что же касается непосредственно самой штаб-квартиры Киноакадемии, то она осталась на прежнем месте.

15 отделов-ветвей Академии 2007–2008

1. Актерский

Исполнительный директор

Том Хэнкс

2. Художников

Исполнительный директор

Джанин Оппеволл

3. Операторов

Исполнительный директор

Оуэн Рольцман

4. Режиссерский

Исполнительный директор

Кертис Хэнсон

5. Документалистов

Исполнительный директор

Майкл Эптин

6. Исполнительных продюсеров

Исполнительный директор Роберт Рэми

7. Монтажеров

Исполнительный директор

Дон Кэмберн

8. Гримеров

Исполнительный директор Леонард Энгельман

9. Музыкальный

Исполнительный директор

Чарльз Бернстайн

10. Продюсерский

Исполнительный директор Кэтлин Кеннеди

11. Общественных связей

Исполнительный директор Марвин Леви

12. Короткометражных и анимационных фильмов

Исполнительный директор

Джон Н. Блум

13. Звукорежиссуры

Исполнительный директор

Кевин О’Коннел

14. Визуальных эффектов

Исполнительный директор

Билл Тэйлор

15. Сценарный

Исполнительный директор

Джеймс Л. Брукс

Появление “Оскара”

Сама идея учредить награду за выдающиеся достижения в киноискусстве относится ко времени создания Академии. Не успела состояться знаменитая “встреча тридцати шести”, как на обеде в лос-анджелесском отеле “Билтмор” собрались участники будущего Комитета по награждениям. Происходило это историческое заседание в зале “Кристал-болрум”. Первым делом стали обсуждать методы определения выдающихся достижений, а уже затем – способы их премирования. Сразу же выработать критерии и договориться не удалось, поэтому Комитет по награждениям какое-то время был лишь одним из многих структурных подразделений AMPAS, решающим второстепенные задачи. Тем не менее его состав был довольно впечатляющим. Первыми членами комитета стали Ричард Бартелмесс, Генри Кинг, Сид Грауман, Бесс Мередит, Седрик Гиббоне (председатель), а также Стюарт Блэктон и великий Дэвид Уорк Гриффит. Любопытно, что первой проблемой, с которой им пришлось столкнуться, стала проблема адресата награды. С мая по июль 1928 года продолжался дебатоваться вопрос, какие именно достижения кинематографистов достойны приза. Наконец, совет управляющих утвердил проект наградений по двенадцати категориям:

1. Наиболее выдающаяся продукция.¹¹
2. Достижения актера.
3. Достижения актрисы.
4. Достижения в режиссуре драмы.
5. Достижения в режиссуре комедии.
6. Достижения в кино съемке.
7. Достижения художника-постановщика.
8. Достижения в инженерных эффектах.
9. Достижения в создании оригинального сюжета.
10. Достижения в создании сценария-экранизации.
11. Достижения в создании текста титров.
12. Наиболее художественная или уникальная продукция.

Первые награды разыгрывались для картин, снятых между 1 августа 1927 года и 31 июля 1928 года.¹² Во избежание недоразумений Киноакадемия рассылала киностудиями специальный регистрационный лист.

15 августа 1928 года группы судей, сформированные из представителей каждого из отделов, приступили к обсуждению десяти достижений (во всех категориях, за исключением первой и последней). Позже был создан Центральный совет судей, в который вошло по одному члену от каждого отдела. Он и принимал решение о победителях. Первыми пятью членами этого совета стали Фрэнк Ллойд (режиссерский отдел), Сид Грауман (продюсерский отдел), Алек Фрэнсис (актерский отдел), Том Джератти (сценарный отдел) и А. Джордж Фольк (технический отдел). Примечательно, что номинации не были обнародованы.

Через шесть месяцев, 15 февраля 1929 года, прессе были названы имена победителей. Сами же награды были вручены только 16 мая. Годом ранее возник вопрос о главном призе. Первоначально предусматривались обычные ценные подарки. Однако художник студии MGM Седрик Гиббоне, рассмотревший к тому времени ряд предложений подчиненных ему художников, предложил проект особой статуэтки, который и был принят. Скульптору Джорджу Стэнли (в тот момент он был временно безработным) авансом выплатили 500 дол-

¹¹ Приводится в соответствии со стилистикой текста документа.

¹² в 1934 году эта концепция была изменена и регламент конкурса стал охватывать календарный год.

ларов за изготовление оригинальной статуэтки по эскизу Гиббонса. По глиняному образцу Стэнли форму отлил Алекс Смит.

С тех пор внешний вид академической награды практически не изменился. Она представляет собой фигуру рыцаря, который держит в скрещенных на груди руках большой меч острием вниз – таким в свое время были вооружены крестоносцы. Рыцарь-страж стоит на постаменте, верхняя часть которого выполнена в виде катушки с киноплёнкой. Цоколь имеет и дополнительное значение: он символизирует пять первоначально учрежденных отделов Академии. Внизу его находится надпись “А.М.Р.А.С.” На нижней части постамента гравировается имя лауреата и название фильма, принесшего ему награду. Первые 15 “Оскаров”¹³ были выполнены из литой бронзы, причем каждая статуэтка изготавливалась вручную. Однако от этого метода пришлось отказаться – фигурки оказались очень сложно полировать.

Сегодня для изготовления “Оскара” применяется специальный сплав британий (92,5 % олова и 7,5 % меди). После выплавки поверхность тщательно полируется и покрывается слоем золота (10 каратов). Затем статуэтка полируется повторно с нанесением еще одного золотого слоя (24 карата).

В 1942-44 годах, когда перечисленные выше металлы были объявлены стратегическим сырьем, статуэтки изготавливались из гипса и золотой фольги. Вскоре после войны лауреатам заменили гипсовые фигурки на полноценные.

2 сентября 1941 года статуэтка была зарегистрирована как фирменный знак Академии, и у надписи “А.М.Р.А.С.” появился дополнительный значок ® (copyright). Высота статуэтки – 33,75 см (13,5 дюйма). Первоначально ее вес составлял 3,062 кг (6,75 фунта). Современная статуэтка весит 4,99 кг (11 фунтов).

Основание “Оскара” выполнено из сплава меди, олова и сурьмы (иногда – цинка). “Оскар” не изменялся вплоть до 1945 года, когда он получил более высокий пьедестал, спроектированный Фредериком Хоупом, ассистентом Седрика Гиббонса. С 1928-го по 1945 год пьедестал изготавливался из бельгийского черного мрамора, а впоследствии – из металла.

С 1934 года наиболее выдающихся юных актеров награждали специальными миниатюрными “Оскарами”. А в 1937 году комику-чревовещателю Эдгару Бергену, известному своими выступлениями в дуэте с куклой Чарли Маккарти была вручена единственная статуэтка, изготовленная из дерева. Этот уникальный “Оскар” с двигающейся нижней челюстью вошел в историю как “Улыбающийся Оскар”.

С 1949 года каждая награда получила порядковый номер. Отсчет начался с номера 501. Изготавливается “Оскар” на чикагском заводе “Ар-си-оуэнс”, где фигурку отливают в старой стальной форме, которая хранится в электронном сейфе. Хранить-то ее хранят, но не всегда могут защитить от воров. Так, например, в 2000 году, буквально за пару недель до очередной церемонии награждения, изготовленные на заводе статуэтки были похищены злоумышленниками и лишь по счастливой случайности обнаружены завернутыми в полиэтиленовый мешок на одной из городских свалок. Выводы были сделаны мгновенно, и теперь доставку “Оскаров” из Чикаго в Лос-Анджелес обеспечивают высококвалифицированные охранники из фирмы “Интеркон”.

Как только ни называли главную награду Киноакадемии! и “золотой статуей”, и “статуэткой Академии”, и “трофеем”. Ежедневник “Variety” пробовал было популяризовать название “железный человек”. Но в начале 1930-х годов как-то само собой прижилось имя Оскар. И до поры до времени не было известно, кто же так окрестил награду. Существуют версии, что название придумали то ли мальчишки-газетчики, то ли лос-анджелеские телефонистки, выловившие его из неофициальных переговоров. Тем не менее “фабрике

¹³ Название “Оскар” прозвучало в 1931 году, однако Академия не пользовалась им вплоть до 1939 года, когда впервые сделала это официально.

грез” вскоре понадобилась еще одна красивая легенда. Начались лихорадочные поиски кандидатов на роль крестного отца постфактум. Три “номинации” на этот титул представляли журналист Сидни Скольски, актриса Бетт Дэвис, а также секретарь и будущий директор библиотеки Академии Маргарет Херрик. Журналист утверждал, что он первым связал имя статуэтки с известной водевильной шуткой: “Оскар, хочешь ли сигару?” Актриса всю жизнь считала, что именно она назвала приз в честь своего первого мужа Хэрмона Оскара Нельсона-младшего. Однако непосредственная реакция библиотечарши: “Это же вылитый дядюшка Оскар!” – сделала ее частью голливудской истории. Во многом благодаря этому восклицанию Маргарет позже заняла пост исполнительного директора знаменитой библиотеки Академии. Судьба же ее дядюшки Оскара Пирса историкам Академии неизвестна. До сих пор ходят упорные слухи, что у Маргарет вообще не было дяди. Первым же озвучил славное имя Оскар Уолт Дисней, сделавший это во время своего выступления на церемонии 1934 года.

Так что же в итоге? Сегодня Киноакадемия окончательно определилась в этом вопросе, и “крестным отцом” признан Сидни Скольски, так как помимо словесных доводов он привел и неопровержимое печатное свидетельство своего “отцовства”: в 1934 году имя “Оскар” было вынесено в заголовок его статьи, посвященной первой победе в конкурсе Кэтрин Хепберн (“Утренняя слава”).

Так или иначе, но во избежание кривотолков Киноакадемия позаботилась о том, чтобы ее главная награда имела официальное название. То есть вы можете сколько угодно именовать ее “Оскаром”, однако у золотой статуэтки есть гораздо более солидная вывеска – “Награда Академии за заслуги” (*Academy Award of Merit*). Но в том-то все и дело, что им мало кто пользуется.

Количество категорий, в которых разыгрывается “Оскар”, непрерывно менялось в связи с вторжением в кинематограф звука, а чуть позже – цвета. В сезоне 1928/29 разыгрывалось 7 наград, в 1929/30 – 8, в 1930/31 – 10, в 1931/32 – 13, в 1932/33 – 14, в 1934 – 17, в 1935 – 18, в 1936 – 21, в 1938 – 19, в 1939 – 21, в 1940 – 23, в 1941 – 24, в 1995 – 25, в 1999 – 24, в 2001 – 25. С этого момента, несмотря на многочисленные модификации, количество категорий колеблется вокруг последней цифры. Следует уточнить, что двадцать пятой является не новая категория конкурса “Лучший полнометражный анимационный фильм”, появившаяся в регламенте в 2001 году, а “Оскар” за научно-технические достижения. Поэтому во многих источниках по-прежнему фигурируют 24 категории, подразумевающие регулярный розыгрыш наград. Другими словами, Киноакадемия не каждый год способна определить лауреата “Оскара”, добившегося выдающихся достижений на научно-техническом поприще.

Очень многих волнует вопрос: “Сколько стоит „Оскар“?” Первоначальная себестоимость статуэтки составляла сто долларов. Позднее модернизация технологии ее производства привела к снижению этой суммы до шестидесяти долларов. В любом случае вопрос о розничной цене этой награды относится к области абстрактного теоретизирования. Впрочем, яркий прецедент произошел совсем недавно. Лауреат сразу же двух “Оскаров” по итогам 1946 года актер-непрофессионал Гарольд Рассел (“Лучшие годы нашей жизни”) выставил на нью-йоркском аукционе один из своих трофеев. Ему срочно требовались 20 тысяч долларов на глазную операцию для своей жены. Стартовая цена составила 60,5 тысяч долларов. К счастью, статуэтка так и не была продана, поскольку необходимая сумма была выделена Расселу Киноакадемией. Правда, владелец аукциона Герман Дарвик после того, как актер снял свой лот с продажи, сделал сенсационное заявление, что он собирается выставить 5 октября 1992 года на аукционные торги “Оскар” Джона Леннона, завоеванный им, как и остальными “Битлз” в 1970 году. Когда шум вокруг этой странной затеи поутих, поступило разъяснение, что Дарвику, по всей вероятности, не было известно одно существенное правило, выработанное Киноакадемией по отношению к своей награде. Оно гласит, что продан-

ным может быть только тот “Оскар”, что был изготовлен до 1950 года. Остальные статуэтки считаются собственностью Киноакадемии. Поэтому следующей продажей стала статуэтка Вивьен Ли, завоеванная ею за роль в “Унесенных ветром”. Эта покупка установила рекорд: “Оскар” был продан за 1,5 миллиона долларов. Покупатель остался неизвестным.

На вопрос о цене “Оскара” лучше всех, похоже, ответил президент компании “Ар-си-оуэнс” Скотт Сайгел: “Если вы его не получите, он ничего не стоит, а вот если получите...” Однако на лос-анджелесских улицах и бульварах поддельная статуэтка, совершенно не отличимая от настоящей, стоит 100 долларов. Игрушечная же китайского производства – 19,9 долларов.

Условия и структура конкурса

Из простого собрания 267 кинематографистов Киноакадемия выросла в организацию, насчитывающую в своих рядах несколько тысяч наиболее авторитетных мастеров кино. Отборочная система первоначально предусматривала предварительное голосование всех членов AMPAS. На втором этапе выбор узкого круга кандидатур осуществлялся специализированными группами арбитров, и наконец Большое жюри выносило окончательный вердикт. Такое положение дел просуществовало до 1957 года.

Затем многоэтапная система отбора кандидатур подверглась существенной модификации. Сегодня она выглядит следующим образом. Сначала специализированные группы арбитров готовят от двух до пяти номинаций на “Оскар” по каждой из категорий. Позднее общим тайным голосованием всех членов AMPAS определяются обладатели приза.

На стадии номинаций бюллетени для голосования получают только члены соответствующих профессиональных отделов Киноакадемии. Например, выдвигать претендентов в актерских категориях могут только актеры, а композиторов – композиторы.

В категориях документальных, короткометражных, неанглоязычных фильмов, грима, визуальных и звуковых эффектов существуют особые процедуры выдвижения. Например, предусмотрены три варианта для визуальных эффектов: специальный комитет может выдвинуть на награду два или три фильма, которые будут включены в бюллетень для голосования, может не выдвигать вообще ни одного номинанта либо предложить только одну ленту, порекомендовав отметить ее специальной наградой.

Все имеющие право голоса академики вправе участвовать в процедуре выдвижения лучших фильмов и влиять с помощью тайного голосования на выбор одного из претендентов в остальных категориях.

Дополнительные призы, такие как Гуманитарная награда имени Джина Хершольта, премия имени Ирвинга Тальберга, премия имени Гордона Соьера, а также почетные награды и призы за научно-технические достижения вотируются членами совета управляющих, в который входят по три представителя от каждого из 14 отделов Киноакадемии.

После объявления номинаций в принадлежащем Киноакадемии кинотеатре имени Сэмюэля Голдвина проводится просмотр выдвинутых на соискание “Оскара” лент. По завершении этих показов каждому академику высылается бюллетень для определения лучшей работы во всех категориях, кроме документальных, короткометражных и неанглоязычных фильмов.

Голосование по короткометражкам проводится прямо в кинотеатре по окончании их демонстрации под наблюдением представителей всемирно известной фирмы “Прайсуотерхаус Куперс”¹⁴

Бюллетени для неанглоязычных и документальных фильмов рассылаются только тем академикам, которые зарегистрировались в специальном журнале как посмотревший все номинированные на “Оскар” картины.

Сегодня “Оскары” разыгрываются в 25 категориях. Ниже приводится их список в соответствии с официальными названиями, используемыми в документах Киноакадемии.

1. Фильм года / Best Motion Picture of the Year.

¹⁴ “PricewaterhouseCoopers” (или PwC) – одна из крупнейших в мире аудиторских фирм. Основана в 1998 году в результате слияния “Price Waterhouse” и “Coopers & Lybrand” (каждая из этих компаний возникла в Лондоне в XIX веке). Предоставляет аудиторские услуги, а также консультирует в вопросах бизнеса, налогообложения и права. Отделения PwC находятся в 150 странах мира, а штат компании превышает 146 тысяч человек. О сотрудничестве PwC с Киноакадемией подробно рассказывается в следующей главе, “Кто и как подсчитывает голоса” До 1948 года практиковалось также награждение памятными свитками (аналог нашей почетной грамоты).

2. Исполнение актером главной роли / Performance by an actor in a leading role.
3. Исполнение актрисой главной роли / Performance by an actress in a leading role.
4. Актер второго плана / Actor in a supporting role.
5. Актриса второго плана / Actress in a supporting role.
6. Оригинальный сценарий / Screenplay written directly for the screen. Сценарий экранизации / Screenplay based on material previously produced or published.
8. Достижения режиссера / Achievement in directing.
9. Достижения кинооператора / Achievement in cinematography.
10. Достижения художника-постановщика и проектировщика декораций / Achievement in art direction – set decoration.
11. Достижения в проектировке костюмов / Achievement in costume design.
12. Достижения в монтаже / Achievement in film editing.
13. Достижения в области звука / Achievement in sound.
14. Достижения в области монтажа звуковых эффектов / Achievement in sound effects editing.
15. Достижения в области визуальных эффектов / Achievement in visual effects.
16. Достижения в области грима / Achievement in make-up.
17. Оригинальная песня / Original song.
18. Оригинальная музыка / Original score.
19. Лучший иноязычный фильм / Best foreign language film.
20. Лучший полнометражный анимационный фильм / Best animated feature film.
21. Лучший короткометражный анимационный фильм / Best animated short film.
22. Лучший игровой короткометражный фильм / Best live action short film.
23. Лучший полнометражный документальный фильм / Best documentary feature film.
24. Лучший короткометражный документальный фильм / Best documentary short subject.

25. Награды за научные или технические достижения / Scientific or Technical Awards.

Вручение наград происходит на торжественной церемонии, которая по традиции, окончательно установившейся в 1934 году, проводится весной¹⁵ в одном из крупных концертных залов Лос-Анджелеса (до 1944 года церемония была частью банкета, позднее превратилась в театрализованное шоу). Премии по традиции вручают самые популярные в США деятели культуры, зачастую – лауреаты “Оскаров” прошлых лет. Кроме того, в шоу принимают участие ведущие артисты музыкальной эстрады, ветераны мирового кино, а также юные дарования.

С течением времени, после появления телевидения, церемония награждения приобрела грандиозный размах. Особенно показательна в этом отношении церемония 1990 года, на которой ряд наград вручался победителям в Лондоне, Москве,¹⁶ Сиднее и Буэнос-Айресе. Публика, собравшаяся в лос-анджелесском зале “Шрайн-аудиториум”, следила за этим, глядя на гигантский телеэкран, находившийся на сцене.

Постановочный размах церемониальных шоу – это прямое отражение технического и финансового первенства Голливуда в современном мировом кинопроцессе. В последние годы, благодаря использованию спутникового телевидения, такие церемонии обретают поистине глобальный характер, а их аудитория исчисляется миллиардами зрителей.

¹⁵ С 2004 года – в феврале.

¹⁶ В Москве награду лучшему иностранному фильму 1989 года вручали знаменитый актер Джек Леммон и “звезда перестройки” Наталья Негода.

Кто и как подсчитывает голоса

История взаимоотношений компании “Прайсуотерхаус Куперс” с AMPAS насчитывает 74 года. Впервые к услугам “Прайсуотерхаус”, еще не слившейся с компанией “Куперс-эн-либрэнд”, Киноакадемия обратилась в 1934 году. Сегодня “Прайсуотерхаус Куперс” обеспечивает конфиденциальность результатов голосования и вручную (!) подсчитывает голоса. Ежегодно команда “Прайсуотерхаус Куперс” затрачивает примерно 1700 человеко-часов на подсчет и сверку данных бюллетеней.

Процедура сбора и подсчета голосов требует высочайшего уровня доверия и профессиональной честности, и именно эти качества всегда лежали в основе отношений Киноакадемии с “Прайсуотерхаус Куперс”. На протяжении 74 лет право проведения подсчета голосов принадлежало только 12 представителям этой фирмы. Чтобы сохранить в тайне имена победителей, голоса академиков подсчитывает группа аудиторов под руководством Брэда Олтманса и Рика Розаса, которая в течение нескольких дней работает в условиях строгой конфиденциальности. В 2008 году Олтманс и Розас вновь стали первыми, кто узнал имена победителей до их объявления во время прямой трансляции церемонии 24 февраля 2008 года.

Олтманс уже 28 лет служит в “Прайсуотерхаус Куперс” и четвертый год подряд возглавляет команду по подсчету голосов киноакадемиков. Его коллега Розас делает это уже седьмой год подряд, хотя работает в компании гораздо меньше – 12 лет. Он очень гордится сотрудничеством с Киноакадемией и тем, что причастен к охране самого большого секрета Голливуда. Но как бы хорошо и долго ни работали Олтманс и Розас, в любом случае за все 74 года сотрудничества “Прайсуотерхаус Куперс” с Киноакадемией утечки информации ни разу не было.

26 декабря 2007 года бюллетени с именами номинантов на получение премии “Оскар” были разосланы примерно 6000 членам Киноакадемии, имеющим право голоса. Бюллетени заполнялись до 12 января. Затем, в течение десяти дней, до 22 января, группа аудиторов “Прайсуотерхаус Куперс” занималась подсчетом голосов, после чего Киноакадемии были представлены результаты голосования.

Каждый голосующий член Киноакадемии получает бюллетень, в котором необходимо указать пять лучших претендентов на получение премии “Оскар” в соответствующей категории. Когда группа аудиторов делает первоначальный подсчет голосов, она сортирует бюллетени по номинантам, которым члены Киноакадемии отдали первое место. Затем определяется первоначальный цифровой стандарт или “магическое число”, необходимое для номинации. Это число высчитывается путем деления общего числа бюллетеней на шесть, т. е. на количество возможных номинантов (пять) плюс один. Для прохождения того или иного претендента в этом туре голосования, необходимо, чтобы хотя бы один киноакадемик отдал ему первое место. Во втором туре группа специалистов “Прайсуотерхаус Куперс” игнорирует все бюллетени, в которых тот или иной кандидат, занявший первое место, уже получил номинацию. Таким образом, “магическое число” уменьшается. Как только голос киноакадемика учтен, он больше не участвует в процессе. Затем аудиторы переходят к остальным бюллетеням и подсчитывают количество вторых мест, потом третьих и так далее. Каждый раз, когда бюллетень используется, чтобы отдать голос лучшему кандидату, этот бюллетень в дальнейшем не учитывается.

Совет управляющих AMPAS принял эту систему в 1936 году для того, чтобы у каждого члена Киноакадемии, имеющего право голоса, была возможность повлиять на результат. Цель системы голосования с указанием кандидатов в порядке предпочтения заключается в объединении голосов отдельных киноакадемиков таким образом, что выбранные номинанты

нанты служат в большей степени отражением коллективного решения членов Киноакадемии. Более того, система голосования с указанием кандидатов в порядке их предпочтения является оптимальной для выборов с более чем одним победителем, таких, например, как выборы нескольких номинантов.

После объявления номинантов начинается простой процесс окончательного голосования. Номинант, получивший наибольшее количество голосов, побеждает. В качестве меры предосторожности изготавливаются два полных комплекта конвертов с именами победителей. Представители “Прайсуотерхаус Куперс” привозят комплекты конвертов лично, при этом они приезжают на церемонию порознь, и о маршруте их поездки никому не известно. Дополнительная мера предосторожности состоит в том, что аудиторы запоминают имена всех лауреатов. Их хранят в тайне до самого момента объявления победителей в телеэфире. Во время трансляции церемонии Олтманс и Розас находятся за кулисами и лично вручают запечатанные конверты с именами победителей тем, кому предстоит огласить их, за несколько мгновений до выхода на сцену.

До проведения первой телетрансляции в 1953 году представители “Прайсуотерхаус Куперс” обычно поднимались на сцену, чтобы вручить конверты с именами победителей церемониймейстерам или их ассистентам из числа звезд. В этот момент звучала фраза: “Дайте, пожалуйста, конверт”. Но теперь это делается за кулисами.

Церемония награждения

Первое вручение наград состоялось 16 мая 1929 года в банкетном зале отеля “Рузвельт” в Голливуде и заняло 4 минуты 22 секунды. Данный интервал не может не вызвать улыбку, так как это был один из самых продолжительных банкетов в истории, переполненный речами, тостами, здравицами и словесными тирадами собравшихся. Символично, что как раз в это время американское кино вовсю заговорило. Двести пятьдесят человек, заплативших 10 долларов за билет, присутствовали на этом знаменательном событии. Интересная деталь: имена победителей были известны заранее. И среди них было только одно женское – имя Джанет Гейнор.

Продолжавшаяся долгие годы утечка информации и чрезмерная оперативность газет, в частности, “Los Angeles Times”, обнародовавшей в 1940 году имена лауреатов за несколько часов до начала церемонии, привели к тому, что уже на следующий сезон Киноакадемия строго засекретила имена победителей и ввела систему конвертов, вскрывавшихся на глазах у всех в ходе шоу.

Вплоть до 1943 года церемония проходила попеременно в двух других фешенебельных отелях Лос-Анджелеса “Билтмор” и “Амбассадор”. После того как торжественные банкеты уступили место театрализованному шоу, потребовались большие зрительные залы, которые могли бы вместить несколько тысяч приглашенных. Для этой цели поочередно служили: “Китайский театр Граумана” (Голливуд); “Шрайн-сивик-аудиториум” (Лос-Анджелес); Театр киностудии RKO (Голливуд); театр “Век NBC” (Нью-Йорк); городской Концертный зал Санта-Моники; Павильон Дороти Чендлер в Музыкальном центре Лос-Анджелеса и наконец новый “Кодак-тиэтр” (Голливуд), в строительстве которого Киноакадемия принимала самое деятельное участие. Чаще всего церемонии проходили в Павильоне Дороти Чендлер, рассчитанном на 2500 мест, однако Киноакадемия делала все возможное, чтобы зафрахтовать “Шрайн-сивик-аудиториум” – самый большой во всей Северной Америке концертный зал, располагающий 6000 местами. И лишь в последнем случае на церемонию награждения могла попасть наибольшая часть академиков.

Вступление в новое тысячелетие было ознаменовано переездом церемонии в “Кодак-тиэтр” (3500 мест). Несмотря на то, что он сильно уступает “Шрайну” по вместительности, его сцену уже успел облюбовать Американский киноинститут, проводящий там свои мероприятия. “Кодак-тиэтр” был впервые задействован Киноакадемией в качестве новой церемониальной площадки в 2002 году, хотя открылся еще в ноябре 2001 года. “Кодак-тиэтр” обошелся своей создательнице, нью-йоркской компании “Рокуэлл-групп”, в 94 миллиона долларов.

Первый телерепортаж, посвященный награждению, состоялся 19 марта 1953 года, а 25 марта 1954 года церемония уже транслировалась по телевидению полностью. Это телешоу собрало у домашних экранов около 43 миллионов человек. А в 1991 году уже более полутора миллиардов телезрителей увидели, как награждали новых лауреатов “Оскара”.

В разные годы продюсерами и постановщиками театральных и телевизионных шоу награждения “Оскарами” побывали легендарные ветераны кино Мервин Ле Рой, Жан Негулеско, будущие и бывшие президенты Киноакадемии Артур Фрид (награжденный за свои телешоу почетным “Оскаром”), Джордж Ситон, Роберт Уайз, Говард У. Кох, а также такие мастера кинорежиссуры как Винсенте Минелли и Уильям Фридкин, чьи имена вы не раз встретите на страницах этой книги.

Длина знаменитой красной дорожки, на которой звезды дают блиц-интервью перед началом церемонии – около 150 метров, ширина – около 10. Она состоит из нескольких рулонов, каждый весом 135 кг, а ее общий вес – пять тонн. К кинотеатру “Кодак” ковер доста-

вляется за четыре дня до церемонии на двух огромных грузовиках. Требуются два дня и 21 человек, чтобы расстелить дорожку: соединить между собой все части, скрыть стыки и разровнять. Сразу после начала церемонии дорожку начинают убирать. На это уходит 4 часа.

Большие статуи “Оскара”, устанавливаемые вдоль красной ковровой дорожки, высотой от 2,5 до 8 метров и весом до 550 килограммов, делают из стекловолокна. Потом облицовывают тончайшими листами алюминия и покрывают не позолотой, а просто желтой краской. Делается это не в целях экономии, а потому что специальная желтая краска лучше смотрится в свете софитов.

Чтобы звезды не запутались, кто где сидит, на кресла ставят плакаты с их портретами и именами. Актеров, сыгравших вместе в одном фильме, сажают рядом, но при этом учитывается и их семейное положение: супруги и просто возлюбленные также будут находиться в зале друг возле друга.¹⁷

Перед тем, как войти на церемониальную территорию, звезды подвергаются тщательному досмотру. Сначала полиция проверяет лимузины, на которых актеры подъезжают к кинотеатру, а потом, прежде чем ступить на красную дорожку, все знаменитости предъявляют приглашения и проходят через металлоискатель.

¹⁷ На самом деле мест значительно меньше – 2200. Однако в целях проведения церемонии количество посадочных мест увеличивают.

Место и время проведения церемонии

I

16 мая 1929 года
Отель “Рузвельт”, “Блоссом-рум”, Голливуд (банкет)
Награждение за достижения в сезоне 1927/28 гг.
Ведущие Дуглас Фэрбенкс и Уильям Ч.
Де Милль

II

3 апреля 1930 года¹⁸
Отель “Амбассадор”, “Кокоанат-гроув”, Лос-Анджелес (банкет)
Награждение за достижения в сезоне 1928/29 гг.
Ведущий Уильям Ч. Де Милль

III

5 ноября 1930 года
Отель “Амбассадор”, “Фиеста-рум”,
Лос-Анджелес (банкет)
Награждение за достижения в сезоне 1929/30 гг.
Ведущий Конрад Нэйджел

IV

10 ноября 1931 года
Отель “Билтмор”, “Сала Д’Оро”, Лос-Анджелес (банкет)
Награждение за достижения в сезоне 1930/31 гг.
Ведущий Лоуренс Грант

V

18 ноября 1932 года
Отель “Амбассадор”, “Фиеста-рум”, Лос-Анджелес (банкет)
Награждение за достижения в сезоне 1931/32 гг.
Ведущий Конрад Нэйджел

VI

16 марта 1934 года
Отель “Амбассадор”, “Фиеста-рум”,

¹⁸ Осуществлен первый часовой радиорепортаж.

Лос-Анджелес (банкет)
Награждение за достижения в сезоне 1932/33 гг.
Ведущий Уилл Роджерс

VII

27 февраля 1935 года
Отель “Билтмор”, “Билтмор-боул”,
Лос-Анджелес (банкет)
Награждение за достижения в сезоне 1934 года²
Ведущий Ирвин С. Кобб

VIII

5 марта 1936 года
Отель “Билтмор”, “Билтмор-боул”,
Лос-Анджелес (банкет)
Ведущий Фрэнк Капра

IX

4 марта 1937 года
Отель “Билтмор”, “Билтмор-боул”,
Лос-Анджелес (банкет)

X

10 марта 1938 года¹⁹ Отель “Билтмор”, “Билтмор-боул”,
Лос-Анджелес (банкет)
Ведущий Боб Бернс

XI

23 февраля 1939 года
Отель “Билтмор”, “Билтмор-боул”,
Лос-Анджелес (банкет)
Ведущий Фрэнк Капра

XII

29 февраля 1940 года
Отель “Амбассадор”, “Кокоанат-гроув”, Лос-Анджелес (банкет)
Ведущий Боб Хоуп

¹⁹ Дата церемонии была перенесена на одну неделю из-за сильнейшего наводнения, обрушившегося на Лос-Анджелес.

XIII

27 февраля 1941 года²⁰

Отель “Билтмор”, “Билтмор-боул”, Лос-Анджелес (банкет)

Ведущий Уолтер Вангер

XIV

26 февраля 1942 года

Отель “Билтмор”, “Билтмор-боул”, Лос-Анджелес (обед)

Ведущий Уэнделл Уилки

XV

4 марта 1943 года

Отель “Амбассадор”, “Кокоанат-гроув”, Лос-Анджелес (банкет)

Ведущий Боб Хоуп

XVI

2 марта 1944 года²¹

“Китайский театр Граумана”, Голливуд

Ведущий Джек Бенни

XVII

15 марта 1945 года

“Китайский театр Граумана”, Голливуд

Ведущие Джон Кромвелл (1 часть)

и Боб Хоуп (2 часть)

XVIII

7 марта 1946 года

“Китайский театр Граумана”, Голливуд

Ведущие Боб Хоуп и Джеймс Стюарт

XIX

13 марта 1947 года

“Шрайн-сивик-аудиториум”,

Лос-Анджелес

Ведущий Джек Бенни

²⁰ Приветствие президента США Франклина Делано Рузвельта транслировалось по прямой радиосвязи из Вашингтона.

²¹ Впервые церемония проводилась в форме театрализованного шоу.

XX

20 марта 1948 года
“Шрайн-сивик-аудиториум”,
Лос-Анджелес
Основного ведущего не было

XXI

24 марта 1949 года
“Театр торжеств Киноакадемии”,
Западный Голливуд
Ведущий Роберт Монтгомери

XXII

23 марта 1950 года
Театр киностудии RKO, Голливуд
Ведущий Пол Дуглас

XXIII

29 марта 1951 года
Театр киностудии RKO, Голливуд
Ведущий Фред Астер

XXIV

20 марта 1952 года
Театр киностудии RKO, Голливуд
Ведущий Дэнни Кей

XXV

19 марта 1953 года²²
Театр киностудии RKO, Голливуд, и Международный театр компании NBC, Нью-Йорк
Ведущие Боб Хоуп и Конрад Нэйлжел (Нью-Йорк)

XXVI

25 марта 1954 года²³
Театр киностудии RKO, Голливуд, и театр “Эн-би-си-сенчури”, Нью-Йорк
Ведущие Дональд О’Коннор и Фредрик Марч (Нью-Йорк)

²² Первый телерепортаж с церемонии, осуществленный компанией NBC.

²³ Первая прямая и полная трансляция, осуществленная компанией NBC.

XXVII

30 марта 1955 года

Театр киностудии RKO, Голливуд, и театр “Эн-би-си-сенчури”, Нью-Йорк
Ведущие Боб Хоуп и Тельма Риттер (Нью-Йорк)

XXVIII

21 марта 1956 года

Театр киностудии RKO, Голливуд, и театр “Эн-би-си-сенчури”, Нью-Йорк
Ведущие Джерри Льюис, Клодетт Кольбер (Нью-Йорк) и Джозеф Л. Манкевич (Нью-Йорк)

XXIX

27 марта 1957 года

Театр киностудии RKO, Голливуд, и театр “Эн-би-си-сенчури”, Нью-Йорк
Ведущие Джерри Льюис и Силесте Холм (Нью-Йорк)

XXX

26 марта 1958 года

Театр киностудии RKO, Голливуд
Ведущие Джеймс Стюарт, Дэвид Нивен, Джек Леммон, Розалинд Рассел, Боб Хоуп и мультипликационный ведущий Дональд Дак

XXXI

6 апреля 1959 года

Театр киностудии RKO, Голливуд
Ведущие Боб Хоуп, Джерри Льюис, Дэвид Нивен, Лоуренс Оливье, Морт Сэл и Тони Рэнделл

XXXII

4 апреля 1960 года

Театр киностудии RKO, Голливуд
Ведущий Боб Хоуп

XXXIII

17 апреля 1961 года²⁴

“Санта-Моника-сивик-аудиториум”, Санта-Моника
Ведущий Боб Хоуп

²⁴ Начиная с этой церемонии, трансляции ведутся телекомпанией ABC.

XXXIV

9 апреля 1962 года
“Санта-Моника-сивик-аудиториум”, Санта-Моника
Ведущий Боб Хоуп

XXXV

8 апреля 1963 года
“Санта-Моника-сивик-аудиториум”, Санта-Моника
Ведущий Фрэнк Синатра

XXXVI

13 апреля 1964 года
“Санта-Моника-сивик-аудиториум”, Санта-Моника
Ведущий Джек Леммон

XXXVII

5 апреля 1965 года
“Санта-Моника-сивик-аудиториум”, Санта-Моника
Ведущий Боб Хоуп

XXXVIII

18 апреля 1966 года²⁵
“Санта-Моника-сивик-аудиториум”, Санта-Моника
Ведущий Боб Хоуп

XXXIX

10 апреля 1967 года
“Санта-Моника-сивик-аудиториум”, Санта-Моника
Ведущий Боб Хоуп

XL

10 апреля 1968 года²⁶
“Санта-Моника-сивик-аудиториум”, Санта-Моника
Ведущий Боб Хоуп

²⁵ Впервые церемония транслировалась по телевидению в цветном изображении.

²⁶ Церемония была перенесена с 8 апреля на 10-е из-за похорон Мартина Лютера Кинга, убитого 4 апреля 1968 года.

XLI

14 апреля 1969 года
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Основного ведущего не было

XLII

7 апреля 1970 года
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Основного ведущего не было

XLIII

15 апреля 1971 года²⁷
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Основного ведущего не было

XLIV

10 апреля 1972 года
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Ведущие Хелен Хейс, Алан Кинг, Сэмми Дэвис-младший и Джек Леммон

XLV

27 марта 1973 года
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Ведущие Кэрол Бернетт, Майкл Кейн, Чарльтон Хестон и Рок Хадсон

XLVI

2 апреля 1974 года
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Ведущие Джон Хьюстон, Дэвид Нивен, Берт Рэйнольдс и Дайана Росс

XLVII

8 апреля 1975 года
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Ведущие Сэмми Дэвис-младший, Боб Хоуп, Ширли Маклейн и Фрэнк Синатра

²⁷ Трансляцию церемонии вновь осуществляла телекомпания NBC.

XLVIII

29 марта 1976 года²⁸

Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес

Ведущие Голди Хон, Джин Келли, Уолтер Маттау, Джордж Сигал и Роберт Шоу

XLIX

28 марта 1977 года

Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес

Ведущие Уоррен Битти, Эллен Берстин, Джейн Фонда и Ричард Прайор

L

3 апреля 1978 года

Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес

Ведущий Боб Хоуп

LI

9 апреля 1979 года

Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес

Ведущий Джонни Карсон

LII

14 апреля 1980 года

Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес

Ведущий Джонни Карсон

LIII

31 марта 1981 года²⁹

Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес

Ведущий Джонни Карсон

LIV

29 марта 1982 года

Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес

Ведущий Джонни Карсон

²⁸ Начиная с этой церемонии, трансляция вновь осуществляется компанией ABC. Ее контракт с Киноакадемией продлится до 2008 года.

²⁹ Церемония была перенесена на 24 часа от назначенной даты 30 марта в связи с покушением на жизнь президента США Рональда Рейгана.

LV

11 апреля 1983 года
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Ведущие Лайза Минелли, Дадли Мур, Ричард Прайор и Уолтер Маттау

LVI

9 апреля 1984 года
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Ведущий Джонни Карсон

LVII

25 марта 1985 года
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Ведущий Джек Леммон

LVIII

24 марта 1986 года
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Ведущие Алан Элда, Джейн Фонда и Робин Уильямс

LIX

30 марта 1987 года
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Ведущие Чеве Чейз, Голди Хон и Пол Хоган

LX

11 апреля 1988 года
“Шрайн-сивик-аудиториум”,
Лос-Анджелес
Ведущий Чеве Чейз

LXI

29 марта 1989 года
“Шрайн-сивик-аудиториум”,
Лос-Анджелес
Основного ведущего не было

LXII

26 марта 1990 года³⁰
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Ведущий Билли Кристел

LXIII

25 марта 1991 года³¹
“Шрайн-сивик-аудиториум”,
Лос-Анджелес
Ведущий Билли Кристел

LXIV

30 марта 1992 года
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Ведущий Билли Кристел

LXV

29 марта 1993 года
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Ведущий Билли Кристел

LXVI

21 марта 1994 года
Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Ведущая Вупи Голдберг

LXVII

27 марта 1995 года
“Шрайн-сивик-аудиториум”,
Лос-Анджелес
Ведущий Дэвид Леттерман

LXVIII

25 марта 1996 года

³⁰ Награды Академии в нескольких категориях присуждались в Москве, Лондоне, Сиднее и Буэнос-Айресе; трансляция осуществлялась по спутниковой связи. Репортажи велись также из Токио и дома изобретателя Пьера Энженю в Швейцарии, где проходили отдельные эпизоды церемонии

³¹ Отдельные эпизоды церемонии транслировались по спутниковой связи из Парижа.

Павильон Дороти Чендлер, Лос-Анджелес
Ведущая Вупи Голдберг

LXIX

24 марта 1997 года
“Шрайн-сивик-аудиториум”,
Лос-Анджелес
Ведущий Билли Кристел

LXX

23 марта 1998 года
“Шрайн-сивик-аудиториум”,
Лос-Анджелес
Ведущий Билли Кристел

LXXI

21 марта 1999 года
“Шрайн-сивик-аудиториум”,
Лос-Анджелес
Ведущая Вупи Голдберг

LXXII

26 марта 2000 года
“Шрайн-сивик-аудиториум”,
Лос-Анджелес
Ведущий Билли Кристел

LXXIII

25 марта 2001 года
“Шрайн-сивик-аудиториум”,
Лос-Анджелес
Ведущий Стив Мартин

LXXIV

24 марта 2002 года
“Кодак-тиэтр”, Голливуд
Ведущая: Вупи Голдберг

LXXV

23 марта 2003 года

“Кодак-тиэтр”, Голливуд
Ведущий Стив Мартин

LXXVI

29 февраля 2004 года
“Кодак-тиэтр”, Голливуд
Ведущий Билли Кристел

LXXVII

27 февраля 2005 года
“Кодак-тиэтр”, Голливуд
Ведущий Крис Рок

LXXVIII

5 марта 2006 года
“Кодак-тиэтр”, Голливуд
Ведущий Джон Стюарт

LXXIX

25 февраля 2007 года
“Кодак-тиэтр”, Голливуд
Ведущая Эллен Де Джинирис

LXXX

24 февраля 2008 года
“Кодак-тиэтр”, Голливуд
Ведущий Джон Стюарт

Часть II

Регламент и хроника награждений

Лучший фильм года

Награда в этой самой престижной категории розыгрыша существует с момента учреждения конкурса. Спор за нее имеет первостепенное значение как для продюсеров, так и для киностудий. Исполнительные, ассоциативные, линейные и прочие продюсеры здесь не в счет. Награда достается только полномочным руководителям проекта. В редких случаях премию получает целая команда продюсеров, но в последнее время Киноакадемия ввела довольно жесткий регламент, ограничивающий число номинантов. И может отвести от награждения ту или иную персону. К счастью, пока подобных конфликтов пока не происходило, так как Академия заранее разбирается со списочным составом соискателей награды.

Трижды в течение своих карьер до самого главного “Оскара” добивались легендарные ныне продюсеры Дэррил Ф. Занук, Сэм Спигел и Сол Зентц. Последнему из них все еще светит рекорд, так как он продолжает активно работать в кинематографе. В 2003 году Зентц чуть было не добрался до четвертого “Оскара”, но в числе продюсеров ленты “Властелин колец: Возвращение короля” его имени не оказалось, хотя компания Зенца принимала самое активное участие в создании этого фильма.

Что же касается студий-производительниц лучших фильмов года, то лидерство делят “Columbia Pictures” и “United Artists” (по 12 побед). На пятки им наступает “Paramount Pictures”, на счету которой 11 триумфов. Однако здесь следует сделать важное пояснение. Дело в том, что Академия рассматривала студию-производительницу фильмов в качестве адресата награды только в период 1927–1951 гг., а затем переориентировала награду на продюсеров. Это обстоятельство внесло переполох в ряды оскаровских статистиков, продолжающих подсчитывать количество наград, выпавших на долю киностудий, по старинке. Если же применить академический подход к количеству наград той или иной киностудии, то положение будет следующим: по количеству номинаций и наград вечным лидером остается MGM – 38 номинаций и пять побед в конкурсе. На втором месте по числу номинаций – “Warner Bros.” (21), на третьем – “20th Century Fox” (16). На долю последней киностудии выпало три “Оскара” (второе место) и четыре студии завоевали по две статуэтки. Что же касается продюсеров, то по официальным данным Академии наибольшее число наград (три) у Сэма Спигела и Сола Зентца. По две статуэтки на счету Клинта Иствуда, Артура Фрида, Бранко Ластига, Альберта С. Радди и Роберта Уайза.

Изучая историю награждений в этой категории конкурса, нельзя не отметить, что “Танцы с волками” (1990) стали первым американским фильмом-победителем, в производстве которого не принимали участия голливудские титаны или студии-мэйджоры. Раньше подобной независимостью могли похвастать лишь англичане. Да и то не все, а лишь “Гамлет” (1948) и “Том Джонс” (1963). Правда, по итогам 2005 года победу одержал фильм “Столкновение”, выпущенный “маленькими” студиями, но, в отличие от “Танцев с волками”, в его производстве участвовала Германия.

Еще два уникальных случая: мегабюджетный “Титаник” (1997), созданный вынужденно объединившими усилия гигантами киноиндустрии и жесткими соперниками, “20th Century Fox” и “Paramount”, и “Гладиатор” (2000), произведенный “DreamWorks” и “Universal”.

В истории розыгрышей “Оскаров” за лучший фильм года четче всего отразилась иерархия пристрастий голливудского истеблишмента. В число неудачников чаще других попадали фантастические фильмы (правда, им нередко доставались утешительные награды в других категориях), ленты, перенасыщенные сценами насилия (“Заводной апельсин”, “Таксист”, “Соломенные псы” и др.), а также картины американской “новой волны” (фильмы Дэнниса Хоппера, Спайка Ли, Дэвида Линча и др.).

Только в 1991 году право бороться за главную награду получила полнометражная анимация. Однако ее присутствие на верхнем этаже конкурса выглядело лишь героическим эпизодом и не более. В 1995 году в главный разряд конкурса попал австралийский фильм “Четвероногий малыш”, снятый на стыке игрового и анимационного кино, однако Киноакадемия тем и ограничилась. Кто-то, возможно, обратил внимание на появление в 2001 году новой категории конкурса, предназначенной для полнометражных анимационных лент, но таким образом их скорее отдалили от титула “Лучший фильм года”, нежели приблизили.

За годы существования Академия четко выработала предпочтения: большинство главных “Оскаров” досталось картинам, связанным с насущными проблемами американского общества. Немалый успех выпал на долю кинобиографий, военно-исторических драм, мюзиклов, комедий и др. Картины других популярных жанров (приключенческие, детские-семейные, фантастические, криминальные ленты, триллеры) праздновали успех значительно реже других. Трудно поверить, но представители такого сугубо национального жанра как вестерн удостоивались высших наград Академии лишь трижды (в 1932, 1991 и 1993 годах).

В конечном итоге, определенная предсказуемость решений академиков самым парадоксальным образом сказывается на вкусах зрителей. Простые американцы зачастую отдают предпочтение неудачникам конкурса, нежели его лауреатам.³² а высоколобые, наоборот, посмеиваясь над решением Киноакадемии, объявляют по-настоящему лучшими фильмом года лишь тот, которому достался “Оскар” за лучший сценарий.

Основное требование для данной категории конкурса – англоязычность фильма. Время от времени, правда, пользуясь лазейками в регламенте, сюда просачивались фильмы на других языках, но в обязательном порядке снабженные английскими субтитрами. Правда, такая картина пока ни разу не одержала победу.

Первый прорыв неанглоязычных картин к главному “Оскару” был совершен в 1939 году, когда среди соискателей награды оказался французский фильм “Великая иллюзия” режиссера Жана Ренуара. Однако далеко идущих выводов после этого реверанса Киноакадемия делать не собиралась. И до повторения подвига Ренуара франко-алжирской “Дзетой” прошло каких-то 30 лет. Впоследствии к французам присоединились итальянцы и шведы (по две попытки с каждой стороны), однако оскаровская вершина представителям континентальной Европы (не говоря уже о других частях света) так и не покорилась. Надеемся, что только пока. Ведь вся борьба еще впереди.

Реальная угроза монопольным позициям американцев в главном конкурсе на протяжении долгих десятилетий исходила от кинематографистов Великобритании. Впервые англичане завоевали самую престижную в мире кино награду в 1949 году. Победу тогда праздновал фильм Лоуренса Оливье “Гамлет”. Правда, американцы пытались сделать все возможное, чтобы не допустить этой победы, а некоторые местные толстосумы даже угрожали Киноакадемии отказом от финансирования церемонии награждения, но тем не менее они так и не смогли проташить своих ставленников. Всего же на счету британцев пока числится девять главных “Оскаров” (с учетом копродукций). Особо примечательными выглядят их достижения 1963 и 1964 годов, а также 1982 и 1983 годов, когда англичане побе-

³² См. данные о коммерческом успехе фильмов в части “„Оскар“ плюс „Оскар“...”

ждали в течение двух розыгрышей подряд. Последним их успехом по иронии судьбы стал триумф фильма с говорящим названием “Последний император” (1987). Далее последовала настоящая американская экспансия с нескрываемым и несмываемым оттенком сведения счетов с чересчур удачливой Англией. Даже “Английский пациент” (1996) на поверку оказался не английским, а американским фильмом, да и “Храброе сердце” (1995) и “Влюбленный Шекспир” (1998), снятые на материале английской истории, также прибраны к рукам предпринимчивыми и злопамятными конкурентами из США.

В последнее время значительно возрос авторитет кинематографа Австралии и Новой Зеландии, чьи фильмы из-за своей англоязычности чаще других пробиваются в основной конкурс. И здесь есть свои вехи – в 1994 году новозеландское “Пианино” Джейн Кемпион составило серьезную конкуренцию “Списку Шиндлера”, а в 1996 году в числе соискателей главной награды находился уже упомянутый ранее австралийский “Четвероногий малыш” Криса Нунэна.

В 2003 году случилось нечто из ряда вон выходящее, когда абсолютную победу одержал суперфильм “Властелин колец: Возвращение короля” (все 11 его номинаций увенчались “Оскарами”!), но эту картину мы можем назвать новозеландской лишь условно. Здесь не в меньшей степени постарались американцы, которым помогали кинематографисты Германии. Скорее всего, в таких случаях мы имеем дело лишь с сенсациями очередного оscarовского сезона, пощекотавшими нервы поклонникам кино у себя на родине, нежели с реальными претендентами на американское золото.

Подлинным фаворитом прогнозов на победу в свое время побывал тайванско-гонконгский “Крадущийся тигр, затаившийся дракон” (2000). Но даже здесь была хорошо видна рука американцев, принимавших самое деятельное участие в создании этого суперблокбастера. Тем не менее, новый вектор наступления на “Оскар” – с Востока – просматривается сегодня довольно четко. И даже подтверждается победой “Отступников” (2006) Мартина Скорсезе, созданных на основе гонконгской “Двойной рокировки”.

Как бы то ни было, но на результаты голосования могут оказывать влияние самые разные факторы, и в этом, наверное, состоит главное очарование “Оскаров”. Если бы было иначе, то каждый год миллионы, если не миллиарды людей во всем мире не приступали бы к гаданиям, кто получит “Оскар”. Конечно, нельзя не признать, что порой лучшими фильмами года провозглашались модные однодневки – в ущерб ярким произведениям киноискусства. Достаточно вспомнить, например, что в 1936 году простенький “Мятеж на „Баунти“” непостижимым образом превзошел хрестоматийного ныне “Осведомителя”. Необходимо отметить также, что в особо привилегированном положении долгие годы находился жанр мюзикла, которому отдавались безусловные предпочтения со стороны Киноакадемии. Впрочем, случались и другие, еще большие казусы.

В 1942 году лучший фильм всех времен и народов “Гражданин Кейн”, стараниями Американского киноинститута удостоенный этого титула в канун столетия кино, не получил даже номинации на звание “Лучшего фильма 1941 года”, а в 1953-м новаторский “Ровно в полдень” потерпел поражение от, мягко говоря, не самой сильной ленты “Величайшее представление на Земле”. Из более поздних примеров: в 1972 году пусть и очень достойный “Французский связной” все-таки сумел переиграть “Заводной апельсин” Стэнли Кубрика, фильм-легенду в истории мирового кино.

Иногда выбор Киноакадемии в пользу американских фильмов не понять даже самому подкованному прогнозисту. Как, например, объяснить победу в 1977 году боксерской мелодрамы “Рокки”, обошедшей на крутом вираже умные, глубокие и очень даже академичные ленты “Телесеть” и “Вся президентская рать”, отразившие насущные проблемы американского общества? Дальше – еще “веселее”. В 1980 году “Обыкновенные люди” Роберта Рэдфорда легко обыграли “Разъяренного быка” Мартина Скорсезе, которого критика впо-

следствии признает лучшим американским фильмом целого десятилетия. А в 1986 году произошло еще более печальное событие. Мало того, что Киноакадемия, первоначально удостоившая фильм Стивена Спилберга “Цвет лиловый” одиннадцати (!!!) номинаций на “Оскар”, не сочла нужным выдвинуть кандидатуру Спилберга в число пяти соискателей премии за лучшую режиссуру, так еще и сам фильм всухую (!) проиграл помпезной, холодной и достаточно скучной мелодраме “Из Африки”.

Совершенную противоположность являл собой конкурс 1990 года: имя постановщика “Шофера мисс Дэйзи” Брюса Бирсфорда отсутствовало среди претендентов на “Оскар” за режиссуру, и посему награду за лучший фильм все прочили “Рожденному 4 июля”. Создатель этой картины Оливер Стоун и был в итоге признан лучшим режиссером, однако главный трофей года достался все-таки “Шоферу”.

Похожая ситуация сложилась и в 2003 году, когда “Чикаго”, первенствовавший в борьбе за звание лучшего фильма года, остался без “Оскаров” за режиссуру, сценарий и главные роли, сокрушив тем самым все мыслимые и немыслимые прогнозы. Однако отложим на время критические рассуждения и обратим внимание на позитивное. Действительно, каждый из перечисленных выше “неудачников” – громкое слово в мировом киноискусстве. Но все-таки надо отдать должное Киноакадемии, так как в подавляющем большинстве случаев главный “Оскар” присуждался самому достойному фильму, и перечень лауреатов пеэстрит названиями, вошедшими в сокровищницу мирового киноискусства.

Лауреаты

1927/28

“Крылья” / *Wings*

прод. Люсьен Хаббард, “Paramount”

реж. Уильям А. Уэллман

1928/29

“Бродвейская мелодия” / *The Broadway Melody*

прод. Гарри Рапф, MGM

реж. Гарри Бомонт

1929/30

“На Западном фронте без перемен” / *All Quiet on the Western Front*

прод. Карл Леммле-младший, “Universal”

реж. Льюис Майлстоун

1930/31

“Симаррон” / *Cimarron*

прод. Уильям Ла Барон, “RKO Radio”

реж. Уэсли Раггс

1931/32

“Гранд-отель” / *Grand Hotel*

прод. Ирвинг Тальберг, MGM

реж. Эдмунд Гулдинг

1932/33

“Кавалькада” / *Cavalcade*

директор студии Винфилд Шиэн, “Fox”

реж. Фрэнк Ллойд

1934

“Это случилось однажды ночью”³³/ *It Happened One Night*

прод. Гарри Кон, “Columbia”

реж. Фрэнк Капра

1935

“Мятеж на „Баунти“” / *Mutiny on the Bounty*

прод. Ирвинг Тальберг и Альберт Левин, MGM

реж. Фрэнк Ллойд

1936

“Великий Зигфельд”³⁴/ *The Great Ziegfeld*

прод. Хант Стромберг, MGM

реж. Роберт З. Леонард

1937

“Жизнь Эмиля Золя” / *The Life of Emile Zola*

прод. Генри Бланк, “Warner Bros.”

реж. Уильям Дитерли

1938

“С собой не унесешь” / *You Can't Take It With You*

прод. И реж. Фрэнк Капра, “Columbia”

1939

“Унесенные ветром” / *Gone With the Wind*

прод. Дэвид Сэлзник, “Selznick” / MGM

реж. Виктор Флеминг

1940

“Ребекка” / *Rebecca*

прод. Дэвид Сэлзник, “Selznick International” / UA

реж. Альфред Хичкок

1941

“Как зелена была моя долина”

w/ *How Green Was My Valley*

прод. Дэррил Ф.Занук, “20th Century Fox”

реж. Джон Форд

1942

“Миссис Минивер” / *Mrs. Miniver*

прод. Сидни Фрэнклин, MGM

реж. Уильям Уайлер

1943

“Касабланка” / *Casablanca*

прод. Хэл Б.Уоллис, “Warner Bros.”

реж. Майкл Кертиц

1944

“Иду своим путем”³⁵/ *Going My Way*

прод. И реж. Лео Маккери, “Paramount”

1945

“Потерянный уик-энд” / *The Lost Weekend*

прод. Чарльз Брэккет, “Paramount”

³³ На российском DVD-рынке этот фильм представлен под названием “Одной счастливой ночью”.

³⁴ На российском DVD-рынке этот фильм представлен под названием “Великий Зигфилд”.

³⁵ На российском DVD-рынке этот фильм представлен под названиями “Идти своим путем” и “Иди своим путем”.

реж. Билли Уайлдер

1946

“Лучшие годы нашей жизни” / *The Best Years of Our Lives*

прод. Сэмюэль Голдвин, “Goldwyn” / “RKO Radio”

реж. Уильям Уайлер

1947

“Джентльменское соглашение” / *Gentleman's Agreement*

прод. Дэррил Ф. Занук, “20th Century Fox”

реж. Элиа Казан

1948

“Гамлет” / *Hamlet*

Великобритания

прод. И реж. Лоуренс Оливье, “Rank-Two Cities” / “U-1”

1949

“Вся королевская рать” / *All the King's Men*

прод. И реж. Роберт Россен, “Rossen” / “Columbia”

1950

“Все о Еве” / *All About Eve*

прод. Дэррил Ф. Занук, “20th Century Fox”

реж. Джозеф Л. Манкевич

1951

“Американец в Париже” / *An American in Paris*

прод. Артур Фрид, MGM

реж. Винсенте Минелли

1952

“Величайшее представление на Земле” / *The Greatest Show on Earth*

прод. И реж. Сесиль Б. Де Милль,

“DeMille” / “Paramount”

1953

“Отныне и вовеки веков” / *From Here to Eternity*

прод. Бадди Адлер, “Columbia”

реж. Фред Циннеман

1954

“В порту” / *On the Waterfront*

прод. Сэм Спигел, “Horizon-American” / “Columbia”

реж. Элиа Казан

1955

“Марти” / *Marty*

прод. Гарольд Хэйт,

“Hecht-Lancaster” / UA

реж. Дэлберт Манн

1956

“Вокруг света за 80 дней” / *Around the World in 80 Days*

прод. Майкл Тодд, “The Michael Todd Co. Inc.” / UA

реж. Майкл Андерсон

1957

“Мост через реку Квай” / *The Bridge on the River Kwai*

Великобритания

прод. Сэм Спигел, “A Horizon Pictures” / “Columbia”

реж. Дэвид Лин

1958

“Жижж” / *Gigi*

прод. Артур Фрид, “Arthur Freed Prods. Inc.” / MGM

реж. Винсенте Минелли

1959

“Бен-Гур” / *Ben-Hur*

прод. Сэм Цимбалист, MGM

реж. Уильям Уайлер

1960

“Квартира” / *The Apartment*

прод. И реж. Билли Уайлдер,

“The Mirisch Co. Inc.” / UA

1961

“Вестсайдская история” / *West Side Story*

прод. Роберт Уайз, “Mirisch Pictures Inc.” / “B and P Enterprises Inc.” / UA

реж. Роберт Уайз и Джером Роббинс

1962

“Лоуренс Аравийский” / *Lawrence of Arabia*

Великобритания

прод. Сэм Спигел, “Horizon Pictures Ltd.” / “Sam Spiegel-David Lean Prod.” / “Columbia”

реж. Дэвид Лин

1963

“Том Джонс” / *Tom Jones*

Великобритания

прод. И реж. Тони Ричардсон,

“Woodfall” / “UA-Lopert Pictures”

1964

“Моя прекрасная леди” / *My Fair Lady*

прод. Джек Л. Уорнер, “Warner Bros.”

реж. Джордж Кьюкор

1965

“Звуки музыки” / *The Sound of Music*

прод. И реж. Роберт Уайз, “Argyle Enterprises Prod.” / “20th Century Fox”

1966

“Человек на все времена” / *A Man for All Seasons*

Великобритания

прод. И реж. Фред Циннеман, “Highland Films Ltd.” / “Columbia”

1967

“Душной южной ночью” / *In the Heat of the Night*

прод. Уолтер Майриш,

“Mirisch Corp.” / UA

реж. Норман Джуисон

1968

“Оливер!” / *Oliver!*

Великобритания

прод. Джон Вулф,

“Romulus Films” / “Columbia”

реж. Кэрол Рид

1969

“Полуночный ковбой” / *Midnight Cowboy*

прод. Джером Хэллман, “Jerome Hellman – John Schlesinger” / UA

реж. Джон Шлезингер

1970

“Паттон” / *Patton*

прод. Фрэнк Маккарти, “20th Century Fox”

реж. Франклин Шэффнер

1971

“Французский связной” / *The French Connection*

прод. Филип Д’Энтони,

“Philip D’Antoni” / “Schine-Moore Prods.”,

“20th Century Fox”

реж. Уильям Фридкин

1972

“Крестный отец” / *The Godfather*

прод. Альберт С. Радди, “Albert S. Ruddy”, “Paramount”

реж. Фрэнсис Форд Коппола

1973

“Афера” / *The Sting*

прод. Тони Билл, Майкл и Джулия Филлипс, “Bill-Phillips-George Roy Hill Film Prod.” / “Zanuck-Brown Presentation” / “Universal”

реж. Джордж Рой Хилл

1974

“Крестный отец. Часть II” / *The Godfather Part II*

прод. Фрэнсис Форд Коппола, Грэй Фредриксон, Фред Рус, “Coppola Company Production” / “Paramount”

реж. Фрэнсис Форд Коппола

1975

“Полет над гнездом кукушки” / *One Flew Over the Cuckoo’s Nest*

прод. Сол Зенц и Майкл Дуглас, “Fantasy Film” / UA

реж. Милош Форман

1976

“Рокки” / *Rocky*

прод. Роберт Чартофф и Ирвин Винклер, “Robert Chartoff – Irwin Winkler” / UA

реж. Джон Эвилдсен

1977

“Энни Холл” / *Annie Hall*

прод. Чарльз Джоффе, “Charles H. Joffe-Jack Rollins Productions” / UA

реж. Вуди Аллен

1978

“Охотник на оленей” / *The Deer Hunter*

прод. Майкл Чимино, Майкл Дили, Джон Певералл, Барри Спайкингс,

“An EMI Films” / “Michael Cimino Film Prod.” / “Universal”

реж. Майкл Чимино

1979

“Крамер против Крамера” / *Kramer vs. Kramer*

прод. Стэнли Р. Джаффе, “Stanley Jaffe Prods.” / “Columbia”

реж. Роберт Бентон

1980

“Обыкновенные люди” / *Ordinary People*

прод. Рональд Л. Скуори, “Wildwood Enterprises” / “Paramount”

реж. Роберт Рэдфорд

1981

“Огненные колесницы” / *Chariots of Fire*

Великобритания

прод. Дэвид Патнэм, “Enigma Productions Ltd.” / “The Ladd Company” / “Warner Bros.”

реж. Хью Хадсон

1982

“Ганди” / *Gandhi*

Великобритания-Индия

прод. Ричард Аттенборо, “Columbia Pictures Industries Inc.” / “Goldcrest Films” / “International Film Investors” / “National Film Development Corp. of India” / “Indo-British Films”

реж. Ричард Аттенборо

1983

“Слова нежности” / *Terms of Endearment*

прод. И реж. Джеймс Л. Брукс, “Brooks” / “Paramount”

1984

“Амадей” / *Amadeus*

прод. Сол Зенц, “Saul Zaentz Co. Production” / “Orion Pictures”

реж. Милош Форман

1985

“Из Африки” / *Out of Africa*

прод. И реж. Сидни Поллак, “Universal”

1986

“Взвод” / *Platoon*

прод. Арнольд Копелсон, “Hamdale Film Corp.” / “Orion Pictures”

реж. Оливер Стоун

1987

“Последний император” / *The Last Emperor*

Великобритания-Италия-КНР

прод. Джереми Томас, “Yanco Films Ltd.” / “TAO Film SRL” / “Recorded Picture Company Productions Ltd.” / “AAA Soprofilms” / “Hamdale Film Corp.” / “Columbia”

реж. Бернардо Бертолуччи

1988

“Человек дождя” / *Rain Man*

прод. Марк Джонсон, “Guber-Peters” / UA

реж. Барри Левинсон

1989

“Шофер мисс Дэйзи” / *Driving Miss Daisy*

прод. Ричард Д. Занук и Лили Фини Занук, “The Zanuck Co.” / “Warner Bros.”

реж. Брюс Бирсфорд

1990

“Танцы с волками” / *Dances With Wolves*

прод. Джим Уилсон и Кевин Костнер, “Tig Productions” / “Majestic Films International”

реж. Кевин Костнер

1991

“Молчание ягнят” / *The Silence of the Lambs*

прод. Эдвард Сэксон, Кеннет Атт, Рон Бозман, “Orion Pictures”

реж. Джонатан Демми

1992

“Непрощенный” / *Unforgiven*

прод. И реж. Клинт Иствуд, Malpaso Productions / “Warner Bros.”

1993

“Список Шиндлера” / *Schindler’s List*

прод. Стивен Спилберг, Джеральд Р. Молен, Бранко Люстиг, “21st Century Film Corp.” / “Amblin Entertainment”

реж. Стивен Спилберг

1994

“Форрест Гамп” / *Forrest Gump*

прод. Стив Тиш, Венди Файнерман, Стив Старки, “Steve Tisch-Wendy Finerman Production” / “Paramount”

реж. Роберт Земекис

1995

“Храброе сердце” / *Braveheart*

прод. Мэл Гибсон, Алан Лэдд, Брюс Дэйви, “Icon-Ladd Co.” / “Paramount”

реж. Мэл Гибсон

1996

“Английский пациент” / *The English Patient*

прод. Сол Зенц, “Tiger Moth.” / “Miramax”

реж. Энтони Мингелла

1997

“Титаник” / *Titanic*

прод. Джеймс Камерон и Джон Ландау, “Lightstorm Entertainment” / “20th Century Fox” / “Paramount”

реж. Джеймс Камерон

1998

“Влюбленный Шекспир” / *Shakespeare in Love*

США-Великобритания

прод. Дэвид Парфитт, Донна Джиглиотти, Харви Уайнстайн, Эдвард Цвик, Марк Норманн, “Bedford Falls Co.” / “Miramax” / “Universal”

реж. Джон Мэдден

1999

“Красота по-американски” / *American Beauty*

прод. Брюс Козн и Дэн Джинкс,

“Jinks-Cohen Company” / “DreamWorks”

реж. Сэм Мендес

2000

“Гладиатор” / *Gladiator*

США-Великобритания

прод. Дэвид Францони, Бранко Люстиг, Дуглас Вик, “Wick-Scott Free” / “DreamWorks” / “Universal”

реж. Ридли Скотт

2001

“Игры разума” / *A Beautiful Mind*

прод. Брайан Грэйзер и Рон Хауард, “Imagine Entertainment” / “Universal”

реж. Рон Хауард

2002

“Чикаго” / *Chicago*

США-Германия

прод. Мартин Ричардс, “Loop Films” / “Miramax”

реж. Роб Маршалл

2003

“Властелин колец: Возвращение короля” / *The Lord of the Rings: The Return of the King*

США-Новая Зеландия

прод. Барри М. Осборн, Питер Джексон, Фрэн Уолш, “New Line Cinema” / “WingNut Films” / “Lord Dritte Productions Deutschland Filmproduktion GmbH & Co. KG” / “The Saul Zaentz Company”

реж. Питер Джексон

2004

“Малышка на миллион” / *Million Dollar Baby*

прод. Клинт Иствуд, Альберт С. Радди, Том Розенберг, “Warner Bros. Pictures” / “Lakeshore Entertainment” / “Malpaso Productions” / “Albert S. Ruddy Productions”

реж. Клинт Иствуд

2005

“Столкновение” / *Crash*

США-Германия

прод. Пол Хэггис и Кэти Шульман, “Bob Yari Productions” / “DEJ Productions” / “Blackfriars Bridge Films” / “Harris Company” / “ApolloProScreen Filmproduktion” / “Bull’s Eye Entertainment”

реж. Пол Хэггис

2006

“Отступники” / *The Departed* США-Гонконг

прод. Грэм Кинг, “Warner Bros. Pictures” / “Plan B Entertainment” / “Initial Entertainment Group” / “Vertigo Entertainment”

реж. Мартин Скорсезе

2007

“Старикам тут не место” / *No Country for Old Men*

прод. Скотт Рудин, Итан Коэн, Джоэл Коэн, “Paramount Vantage” / “Miramax Films” / “Scott Rudin Productions” / “Mike Zoss Productions”

реж. Итан Коэн и Джоэл Коэн

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Лучший фильм года”

1938

“Великая иллюзия” / *La grande illusion*

Франция

прод. Франк Ролльмер и Альбер Пинкович, R.A.C. / “World Pictures”

реж. Жан Ренуар

1969

“Дзета” / *Z*

Франция-Алжир

прод. Жак Перрен и Ахмед Рашеди, “Reggane Films” / “Valoria Films” / O.N.C.I.C. (Франция) / “Cinema V” (Алжир)

реж. Коста-Гаврас

1972

“Эмигранты” / *Utvandrarna*

Швеция

прод. Бенгт Форслунд, “Svensk Filmindustri AB”

реж. Ян Труэльль

1973

“Шепоты и крик” / *Viskningar och rop*

Швеция

прод. Ингмар Бергман и Ларс-Уве Карлберг, “Svenska Filminstitutet” / “Cinematograph AB”

реж. Ингмар Бергман

1995

“Почтальон” / *Il postino*

Италия-Франция-Испания

прод. Газтано Даниэле, Марио и Витторио Чекки Гори, “Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica” (Италия) / “Esterno Med

iterraneo Film” (Италия) / “Blue Dahlia Prods.” (Франция) / “Penta Films S. L.” (Испания)

реж. Майкл Рэдфорд

1998

“Жизнь прекрасна” / *La vita e bella*

Италия

прод. Эльда Ферри и Джанлуиджи Браши, “Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica” / “Melampo Cinematografica”

реж. Роберто Бениньи

2000

“Крадущийся тигр, затаившийся дракон” / *Wo hu cang long*

Тайвань-Гонконг-Китай

прод. Уильям Конг, Лай-Конг Су и Энг Ли

реж. Энг Ли

2006

“Вавилон” / *Babel*

Франция-США-Мексика

прод. Стив Голин, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Джон Кулик

реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту

помимо английского в фильме использовано несколько языков (арабский, японский, французский, испанский, др.)

“Письма с Иводзимы” / *Letters from Iwo Jima*

США

прод. Клинт Иствуд, Роберт Лоренц, Стивен Спилберг

реж. Клинт Иствуд

фильм снят на английском и японском языках

Лучшее исполнение главной мужской роли

Это одна из шести наград, ведущих свое существование с момента учреждения «Оскара». Критерии отбора сформулированы здесь довольно четко: «...актер получает награду за наилучшее исполнение роли с точки зрения глубины показа характера своего героя, а также продемонстрированной силы художественной выразительности и оригинальности, являющихся результатом драматической или комедийной интерпретации роли». Кажется бы, все ясно.

Тем не менее, «Оскар» за главную мужскую роль – одна из самых капризных наград Академии, а решения жюри порой вызывают недоумение и даже громкие скандалы.

В первый год вручения «Оскаров» награда была присуждена Эмилю Яннингсу за две роли сразу. Впоследствии Академия решила покончить с подобным «расточительством». Его рецидивом стало лишь сдвоенное выдвижение Джорджа Арлисса по итогам сезона 1929-30 годов. Актер претендовал тогда на «Оскар» за роли в «Зеленой богине» и «Дизраэли», победив, в конечном счете, с «Дизраэли». Еще один раз, в 1933 году, Уоллес Бири («Чемпион») и Фредрик Марч («Доктор Джекил и мистер Хайд») умудрились на пару первенствовать в споре лучших актеров при наличии только трех претендентов на награду.

В 1952 году многие (если не все) ожидали триумфа фильма «Трамвай „Желание“», а заодно и победы молодого, красивого и уже тогда блистательного актера Марлона Брандо, позиции которого подкреплялись триумфом этой постановки на театральной сцене. С его, кстати, участием. Однако «Оскар» достался «герою-одиночке Голливуда всех времен» Хамфри Богарту. Несмотря на свое резкое неприятие конкурсов, на церемонии лауреат ничего неприятного в адрес ее организаторов не сказал, и, похоже, был очень доволен. Зато позднее великий Богги высказался следующим образом: «Вот если бы все номинанты исполняли одну и ту же роль, скажем, Гамлета, а жюри решало, кто лучший – вот это был бы настоящий конкурс!».

Известная любовь киноакадемиков к мюзиклам, раздражавшая многих, ярко проявила себя в 1957 году, когда заслуженный «Оскар» достался не Керку Дугласу за блестящее исполнение роли Ван Гога в «Жажде жизни», а очередному королю Сиам Юлу Бриннеру. Его фильм «Король и я» был ремейком ленты 1946 года «Анна и король Сиам», а также воспроизведением бродвейской постановки с участием того же Бриннера. Новоиспеченный лауреат, словно издеваясь над конкурентами, пританцовывал на сцене и повторял: «Надеюсь, что это не ошибка, хотя „Оскар“ я все равно уже никому не отдам!». Ну а Керк Дуглас, трижды представлявшийся к «Оскару» в течение карьеры, довольствовался в конечном итоге лишь почетной наградой 1995 года.

Уникальная ситуация в этом разряде конкурса имела место в 1965 году, когда на «Оскар» за главную мужскую роль не было выдвинуто ни одного американца. На награду тогда претендовала четверка великих англичан: Питер О’Тул и Ричард Бартон (оба – за «Беккет»), Питер Селлерс («Доктор Стрейнджлав») и Рекс Харрисон («Моя прекрасная леди»). Пятого участника этой схватки, Энтони Куинна («Грек Зорба»), можно было лишь условно считать американцем, так как речь шла об уроженце Мексики с ирландскими корнями, постоянно снимавшемся в Европе. В итоге дуэт О’Тул—Бартон не только дружно проиграл своему соотечественнику Рексу Харрисону, но и порознь эти выдающиеся актеры навсегда остались без причитающихся им множество раз «Оскаров». С того времени эту пару стали называть классическими неудачниками конкурса (оба по семь раз оставались ни с чем), и даже почетный «Оскар», присужденный Питеру О’Тулу позорно поздно, в 2003 году, выглядел неуклюжим извинением Киноакадемии и только.

Другой великий британец, Альберт Финни (“Том Джонс”), стал в 1964 году жертвой дискриминации наоборот, когда Киноакадемии приспичило во что бы то ни стало премировать свою чернокожую звезду Сидни Пуатье за довольно скромный, если не архискомный фильм “Полевые лилии”. А ведь упустивший награду Финни своей блистательной игрой не только принес победу Великобритании, отвоевавшей у Америки главный “Оскар” за лучший фильм года, но и поспособствовал лауреатству режиссера, сценариста и композитора этой картины. Легенда гласит, что Финни узнал о своем поражении, катаясь на прогулочной яхте. Как истинный джентльмен он сохранил самообладание, и ответил на решение киноакадемиков яростным исполнением твиста на палубе. Примерно то же самое произошло и в 2002 году, когда Академия предпочла остроотрицательную роль грязного полицейского в исполнении чернокожей суперзвезды Дэнзела Вашингтона (“Тренировочный день”) виртуозной игре Рассела Кроу, продемонстрированной им в лучшем фильме года “Игры разума”. В развитие темы унижения Финни следует отметить, что в 1960-е годы Киноакадемия достаточно часто имела дело с достойнейшими ролями английских талантов, но, увы, раз за разом выносила по ним более чем спорный вердикт. Например, в 1969 году известный певец и актер Рон Муди, исполнитель роли легендарного диккенсовского Феджина в фильме “Оливер!”, а также Питер О’Тул (“Лев зимой”), безупречно сыгравший Генриха II, и более чем убедительный Алан Бэйтс в роли Якова Бока в фильме “Мастерской”, снятом на материале дореволюционной русской истории, коллективно проиграли битву за “Оскар” американцу Клиффу Робертсону, первый и последний раз поучаствовавшему в главном актерском состязании.

Представителей английской актерской школы “Оскар” своим вниманием не жаловал настолько долго, что в определенный момент это отношение стало выглядеть просто неприличным. Резкий поворот к лучшему произошел лишь в 1990 году, когда Америка спокойно дожидалась премирования своего любимца Тома Круза. Объективности ради отметим, что Том действительно превосходно исполнил роль инвалида в фильме “Рожденный 4 июля”. Когда же “Оскар” достался англичанину Дэниелу Дэй-Льюису за роль калеки-художника в скромном (на фоне других претендентов) ирландском фильме “Моя левая нога”, аудитория церемонии встретила его появление на подиуме овацией стоя. С этого эпизода Киноакадемию как прорвало. В течение трех сезонов подряд “Оскары” доставались исключительно британцам. Однако на этом оплата по счетам прошлого и закончилась. Академики пришли к выводу, что в полной мере извинились перед англичанами и обратили свои взоры в другие стороны.

В течение последнего десятилетия благосклонность Киноакадемии, к удивлению многих, выпадала на долю австралийцев Джеффри Раша (“Блеск”) и Рассела Кроу (“Гладиатор”), а итальянцу Роберту Бенини было суждено и вовсе произвести сенсацию, когда в 1999 году он стал первым в истории “Оскара” актером-лауреатом, сыгравшим в неанглоязычном фильме “Жизнь прекрасна”.

Много разговоров велось и в отношении “Оскара” по итогам 1969 года. Бесспорно, великий Джон Уэйн был достоин награды за одну только выслугу лет, однако фильм “Настоящая выдержка”, за который он ее получил, на фоне предшествующих шедевров с участием Уэйна ничем особенным не выделялся. Зато актерские работы Джона Войта и Дастина Хоффмана в “Полуночном ковбое”, соревновавшиеся с уэйновской, вошли во все учебники по исполнительскому мастерству. Любой из них явно заслуживал тогда титула лучшего актера, но Академия опять рассудила по-своему. Но, слава богу, в случае с Войтом и Хоффманом справедливость все-таки восторжествовала. Правда, только 10 лет спустя.

Возможно, все эти недоразумения сильно подействовали на такого колосса Голливуда как Джордж С. Скотт, совершившего в отношении Киноакадемии в 1971 году нечто вопиющее. Увидев свое имя в списке претендентов на “Оскар” за главную роль в фильме “Паттон”, он отказался от этого выдвижения. “Киноакадемики” поспешили ответить встречным

иском: мол, бюллетени для голосования уже разосланы, и что-либо менять в них уже поздно. Актер вправе, конечно, не принять награду, если только она ему достанется. После этого лишь самый безумный прогнозист мог поставить на победу Скотта.

Видимо, так считала и актриса Голди Хон, вскрывавшая на церемонии 1971 года конверт с именем лауреата. Она даже вскрикнула от удивления: “Оскар” присудили именно отказнику! Приняв такое дипломатичное решение, Киноакадемия поспешила определить свою позицию во избежание повторения подобных инцидентов, и снова сделала это довольно коряво. С ее точки зрения, награда присуждается якобы не отдельному исполнителю, а только за выдающуюся роль. Увы, такой странный ход не помог Киноакадемии сгладить возникшие противоречия. “Дело Скотта” вскоре вызвало эффект подражания.

Очень хорошо известен поступок Марлона Брандо образца 1973 года, отказавшегося от премии устами своей ставленницы, облаченной в индейский наряд. Поднявшись на сцену, она зачитала письменный отказ актера от “Оскара” за главную роль в “Крестном отце” из-за продолжающейся дискриминации индейцев, а также в знак неприятия их экранного образа, усердно создаваемого и насаждаемого Голливудом в течение долгих лет. Эта скандальная накладка, когда ведущие церемонии Лив Ульман и Роджер Мур некоторое время стояли на сцене с открытыми ртами, послужила причиной введения на следующий год одного непреложного правила. В случае отсутствия кого-либо из победителей должно быть загодя известно, кто будет получать вместо них статуэтку и что этот человек будет говорить. Но и данные меры не привели к спокойствию в королевстве.

В 1979 году полуанекдотическую попытку отказаться от “Оскара” предпринял другой знаменитый актер, Мартин Шин, исполнитель главной роли в “Апокалипсисе сегодня”. Он сделал свое громкое заявление задолго до объявления номинационного списка, и поэтому до сих пор неизвестно, собирались ли его представлять к награде или нет. По иронии судьбы, одним из главных партнеров горе-бунтаря по “Апокалипсису” был титулованный отказник Марлон Брандо. Мы не знаем, конечно, повлиял ли Брандо на решение коллеги, но то, что Шин несколько поспешил, бесспорно. Что же касается Брандо, следует отметить еще одно его уникальное достижение: сегодня он продолжает оставаться рекордсменом по частоте выдвижений на “Оскар”. Четыре сезона подряд (1951–54) он удостоивался номинаций, оставив позади таких трехкратных номинантов как Гэри Купер, Грегори Пек, Уильям Херт, Спенсер Трэси и Том Хэнкс.

Случалось и так, как это произошло в 1975 году, когда на “Оскар” претендовали не только лучшие из лучших, но и сами роли этих супервыдвиженцев можно было считать вершинными достижениями в карьере. Свои заслуженные номинации тогда получили Джек Николсон за роль в “Китайском квартале”, Дастин Хоффман (“Ленни”), Аль Пачино (“Крестный отец. Часть II”) и Альберт Финни (“Убийство в Восточном экспрессе”). Киноакадемия же, будто бы не в силах выбрать лучшего, решила отдать награду ветерану Арту Карни, исполнившему не самую потрясающую роль пожилого бродяги-вдовца в совершенно проходной горькой комедии Пола Мазурского “Гарри и Тонто”.

Трудно назвать бесспорным и актерский “Оскар” за 1983 год. Конечно, благодаря предшествующим работам Роберт Дювалл давно заслуживал награды, но роль певца кантри в фильме “Нежное милосердие”, за которую он ее и получил, сильно проигрывала на фоне других претендентов – опять же вечных неудачников-англичан Тома Куртни и Альберта Финни, составивших потрясающий актерский дуэт в “Костюмере”, а также утонченного Майкла Кейна, поразившего зрителей в роли профессора в фильме “Воспитание Риты”.

Хотя в 1995-м и начале 1996 года не было приза, который бы не получил Николас Кейдж за свою работу в фильме “Покидая Лас-Вегас”, объявленная тогда же лауреаткой “Оскара” Сюзан Сарандон (“Мертвец идет”) не постеснялась выразить недоумение, почему Кейджу было отдано предпочтение вместо ее партнера по фильму Шона Пенна, создавшего яркий

и надолго запоминающийся образ человека, приговоренного к смерти. Униженный поражением Пенн, в свою очередь, пошел еще дальше, удостоив своего бывшего лучшего друга Кейджа следующей характеристики: “Он продался с потрохами и за деньги готов сыграть любое дерьмо, предав ценности настоящего искусства”.

Капризы оscarовской Фортуны оставили даже без почетных “Оскаров” многих корифеев экрана, в числе которых мы видим Альберта Финни, Джона Гарфилда, Тони Кертиса, Ричарда Бартона, Стива Маккуинна, Ричарда Харриса, Энтони Перкинса. А такие кумиры публики как Уоррен Битти, Роберт Рэдфорд, Кевин Костнер, Клинт Иствуд и Мэл Гибсон становились триумфаторами конкурса лишь в качестве режиссеров.

Довольно необычный путь к лауреатским званиям в этом разряде конкурса проделали актеры-легенды Генри Фонда и Пол Ньюман. Сначала они получили утешительные почетные награды за творческие достижения всей жизни и лишь затем победили в конкурсе. К слову сказать, роли, принесшие им заветную премию, вряд ли можно отнести к лучшим работам этих мастеров. Страшно подумать, но повторение ими пройденного ожидало и Аль Пачино, но, к счастью, он все-таки завоевал в 1993 году, с восьмой (!!!) попытки, свою статуэтку. Злое правило о премии за “выслугу лет” в этом случае не сработало, и, к чести Пачино, следует отметить, что роль в “Запахе женщины” ему удалась на славу.

Эта категория розыгрыша знает и другие оригинальные достижения, которые, к счастью, можно отнести в позитив. Так, например, Генри Фонда установил в 1982 году возрастной потолок для лауреата, победив в конкурсе в возрасте 76 лет, а Ричард Дрейфус (“Девушка для прощания”) наоборот, в 1978 году понизил эту планку до отметки 29 лет. Увы, оба этих рекорда проигрывают в сравнении с аналогичными достижениями исполнительниц главных ролей.

По два “Оскара” в данной категории конкурса завоевывали Фредрик Марч, Гэри Купер, Джек Николсон, Дастиин Хоффман, Спенсер Трэси и Том Хэнкс. Последние двое первенствовали в течение двух сезонов подряд.

Пока ни одному из актеров не удалось стать трехкратным лауреатом “Оскара” в этой категории. В 2003 году такой счастливой возможностью не сумел воспользоваться Джек Николсон, пропустивший вперед молодого Эдриена Броди, переигравшего прославленного ветерана с помощью “Пианиста”. Но, может быть, Дастиину Хоффману или Тому Хэнксу покорится эта высота?

Лауреаты

1927/28

Эмиль Яннингс

за роли в фильмах:

“Последний приказ” / *The Last Command*

реж. Джозеф фон Штернберг;

“Путь всякой плоти” / *The Way of All Flesh*

реж. Виктор Флеминг

1928/29

Уорнер Бакстер

“В старой Аризоне” / *In Old Arizona*

реж. Ирвинг Каммингс и Рауль Уолш

1929/30

Джордж Арлисс

“Дизраэли” / *Disraeli*

реж. Альфред Грин

1930/31

Лайонел Бэрримор

“Вольная душа” / *A Free Soul*

реж. Кларенс Браун

1931/32

Уоллес Бири

“Чемпион” / *The Champ*

реж. Кинг Видор;

Фредрик Марч

“Доктор Джекил и мистер Хайд” / *Dr. Jekyll and Mr. Hyde*

реж. Рубен Мамулян

1932/33

Чарльз Лоутон

“Частная жизнь Генриха VIII” / *The Private Life of Henry VIII*

Великобритания

реж. Александр Корда

1934

Кларк Гейбл

“Это случилось однажды ночью” / *It Happened One Night*

реж. Фрэнк Капра

1935

Виктор Маклаглен

“Осведомитель” / *The Informer*

реж. Джон Форд

1936

Пол Муни

“Повесть о Луи Пастере” / *The Story of Louis Pasteur*

реж. Уильям Дитерли

1937

Спенсер Трэси

“Отважные капитаны” / *Captains Courageous*

реж. Виктор Флеминг

1938

Спенсер Трэси

“Город мальчиков” / *Boys Town*

реж. Норман Таурог

1939

Роберт Донат

“До свидания, мистер Чипс” / *Goodbye, Mr. Chips*

Великобритания

реж. Сэм Вуд

1940

Джеймс Стюарт

“Филадельфийская история” / *The Philadelphia Story*

реж. Джордж Кьюкор

1941

Гэри Купер

“Сержант Йорк” / *Sergeant York*

реж. Говард Хоукс

1942

Джеймс Кегни

“Янки дудл дэнди” / *Yankee Doodle Dandy*

реж. Майкл Кертиц

1943

Пол Лукас

“Дозор на Рейне” / *Watch on the Rhine*

реж. Герман Шумлин

1944

Бинг Кросби

“Иду своим путем” / *Going My Way*

реж. Лео Маккери

1945

Рэй Милланд

“Потерянный уик-энд” / *The Lost Weekend*

реж. Билли Уайлдер

1946

Фредрик Марч

“Лучшие годы нашей жизни” / *The Best Years of Our Lives*

реж. Уильям Уайлер

1947

Рональд Колмэн

“Двойная жизнь” / *A Double Life*

реж. Джордж Кьюкор

1948

Лоуренс Оливье

“Гамлет” / *Hamlet*

Великобритания

реж. Лоуренс Оливье

1949

Бродерик Кроуфорд

“Вся королевская рать” / *All the King's Men*

реж. Роберт Россен

1950

Хосе Феррер

“Сирано де Бержерак” / *Cyrano de Bergerac*

реж. Майкл Гордон

1951

Хамфри Богарт

“Африканская королева” / *The African Queen*

реж. Джон Хьюстон

1952

Гэри Купер

“Ровно в полдень” / *High Noon*

реж. Фред Циннеман

1953

Уильям Холден

“Концлагерь 17” / *Stalag 17*

реж. Билли Уайлдер

1954

Марлон Брандо

“В порту” / *On the Waterfront*

реж. Элиа Казан

1955

Эрнест Боргнин

“Марти” / *Marty*

реж. Дэлберт Манн

1956

Юл Бриннер

“Король и я” / *The King and I*

реж. Уолтер Лэнг

1957

Алек Гиннес

“Мост через реку Квай” / *The Bridge on the River Kwai*

Великобритания

реж. Дэвид Лин

1958

Дэвид Нивен

“За отдельными столиками” / *Separate Tables*

реж. Дэлберт Манн

1959

Чарльтон Хестон

“Бен-Гур” / *Ben-Hur*

реж. Уильям Уайлер

1960

Берт Ланкастер

“Элмер Гантри” / *Elmer Gantry*

реж. Ричард Брукс

1961

Максимилиан Шелл

“Нюрнбергский процесс” / *Judgment at Nuremberg*

реж. Стэнли Крамер

1962

Грегори Пек

“Убить пересмешника” / *To Kill a Mockingbird*

реж. Роберт Маллиган

1963

Сидни Пуатье

“Полевые лилии” / *Lilies of the Field*

реж. Ральф Нельсон

1964

Рекс Харрисон

“Моя прекрасная леди” / *My Fair Lady*

реж. Джордж Кьюкор

1965

Ли Марвин

“Кэт Боллу” / *Cat Ballou*

реж. Эллиот Сильверстайн

1966

Пол Скофилд

“Человек на все времена” / *A Man for All Seasons*

Великобритания

реж. Фред Циннеман

1967

Род Стайгер

“Душной южной ночью” / *In the Heat of the Night*

реж. Норман Джуисон

1968

Клифф Робертсон

“Чарли” / *Charly*

реж. Ральф Нельсон

1969

Джон Уэйн

“Настоящая выдержка” / *True Grit*

реж. Генри Хэтуэй

1970

Джордж С. Скотт

“Паттон” / *Patton*

реж. Франклин Шэффнер

1971

Джин Хэкман

“Французский связной” / *The French Connection*

реж. Уильям Фридкин

1972

Марлон Брандо

“Крестный отец” / *The Godfather*

реж. Фрэнсис Форд Коппола

1973

Джек Леммон

“Спасите тигра” / *Save the Tiger*

реж. Джон Эвилдсен

1974

Арт Карни

“Гарри и Тонто” / *Harry and Tonto*

реж. Пол Мазурский

1975

Джек Николсон

“Полет над гнездом кукушки” / *One Flew Over the Cuckoo's Nest*

реж. Милош Форман

1976

Питер Финч

“Телесеть” / *Network*

реж. Сидни Люмет

1977

Ричард Дрейфус

“Девушка для прощания” / *The Goodbye Girl*

реж. Герберт Росс

1978

Джон Войт

“Возвращение домой” / *Coming Home*

реж. Хэл Эшби

1979

Дастин Хоффман

“Крамер против Крамера” / *Kramer vs. Kramer*

реж. Роберт Бентон

1980

Роберт Де Ниро

“Разъяренный бык” / *Raging Bull*

реж. Мартин Скорсезе

1981

Генри Фонда

“На золотом пруду” / *On Golden Pond*

реж. Марк Райделл

1982

Бен Кингсли

“Ганди” / *Gandhi*

Великобритания-Индия

реж. Ричард Аттенборо

1983

Роберт Дювалл

“Нежное милосердие” / *Tender Mercies*

реж. Брюс Бирсфорд

1984

Ф. Мюррей Эбрахам

“Амадей” / *Amadeus*

реж. Милош Форман

1985

Уильям Херт

“Поцелуй женщины-паука” / *Kiss of the Spider Woman*

США-Бразилия

реж. Эктор Бабенко

1986

Пол Ньюман

“Цвет денег” / *The Color of Money*

реж. Мартин Скорсезе

1987

Майкл Дуглас

“Уолл-стрит” / *Wall Street*

реж. Оливер Стоун

1988

Дастин Хоффман

“Человек дождя” / *Rain Man*

реж. Барри Левинсон

1989

Дэниел Дэй-Льюис

“Моя левая нога” / *My Left Foot*

Ирландия-Великобритания

реж. Джим Шеридан

1990

Джерemi Айронс

“Перемена судьбы” / *Reversal of Fortune*

реж. Барбе Шредер

1991

Энтони Хопкинс

“Молчание ягнят” / *The Silence of the Lambs*

реж. Джонатан Демми

1992

Аль Пачино

“Запах женщины” / *Scent of a Woman*

реж. Мартин Брест

1993

Том Хэнкс

“Филадельфия” / *Philadelphia*

реж. Джонатан Демми

1994

Том Хэнкс

“Форрест Гамп” / *Forrest Gump*

реж. Роберт Земекис

1995

Николас Кейдж

“Покидая Лас-Вегас” / *Leaving Las Vegas*

реж. Майк Фиггис

1996

Джеффри Раш

“Блеск” / *Shine*

Австралия

реж. Скотт Хикс

1997

Джек Николсон

“Лучше не бывает” / *As Good As It Gets*

реж. Джеймс Л. Брукс

1998

Роберто Бениньи

“Жизнь прекрасна” / *La vita e bella*

Италия

реж. Роберто Бениньи

1999

Кевин Спейси

“Красота по-американски” / *American Beauty*

реж. Сэм Мендес

2000

Рассел Кроу

“Гладиатор” / *Gladiator*

реж. Ридли Скотт

2001

Дензел Вашингтон
“Тренировочный день” / *Training Day*
реж. Антуан Фукуа

2002

Эдриен Броди
“Пианист” / *The Pianist*
Великобритания-Франция-Германия
реж. Роман Полански

2003

Шон Пенн
“Таинственная река”³⁶ / *Mystic River*
реж. Клинт Иствуд

2004

Джейми Фокс
“Рэй” / *Ray*
реж. Тэйлор Хэкфорд

2005

Филип Сеймур Хоффман
“Капоте” / *Capote*
реж. Беннет Миллер

2006

Форест Уитэкер
“Последний король Шотландии” / *The Last King of Scotland*
Великобритания-Франция-Германия
реж. Кевин Макдональд

2007

Дэниел Дэй-Льюис
“Нефть” / *There Will Be Blood*
реж. Пол Томас Андерсон

**Номинации неанглоязычной продукции в категории
“Лучшее исполнение главной мужской роли”**

1962

Марчелло Мастоияни
“Развод по-итальянски” / *Divorzio all'italiana*
Италия-Франция
реж. Пьетро Джерми

1973

Марлон Брандо
“Последнее танго в Париже” / *L'ultimo tango a Parigi*
Италия-Франция
реж. Бернардо Бертолуччи
в фильме использованы французский и английский языки

³⁶ Здесь в очередной раз отличились наши переводчики. Дело в том, что река под названием Мистик-ривер протекает по территории штата Массачусетс, а в соседнем штате Коннектикут есть город Мистик, где, кстати, разворачивается действие фильма “Мистическая пицца”, в которой, как вы догадываетесь, также нет ничего мистического.

1976

Джанкарло Джаннини

“Паскуалино „Семь красоток“” / *Pasqualino Settebellezze*

Италия

реж. Лина Вертмюллер

1977

Марчелло Мастоаянни

“Необычный день” / *Una giornata particolare*

Италия-Канада

реж. Этторе Скола

1987

Марчелло Мастоаянни

“Очи черные” / *Oci ciornie*

Италия-СССР

реж. Никита Михалков

1988

Макс фон Зюдов

“Пелле-завоеватель” / *Pelle Erobreren*

Дания

реж. Билле Аугуст

1990

Жерар Депардьё

“Сирано де Бержерак” / *Cyrano de Bergerac*

Франция

реж. Жан-Поль Раппно

1995

Массимо Троици

“Почтальон” / *Il postino*

Италия-Франция-Испания

реж. Майкл Рэдфорд

1998

Роберто Бениньи

“Жизнь прекрасна” / *La vita e bella*

Италия

реж. Роберто Бениньи

2007

Вигго Мортенсен

“Порок на экспорт” / *Eastern Promises*

Канада-Великобритания-США

реж. Дэвид Кроненберг

помимо английского в фильме использованы русский, турецкий и украинский языки

Лучшее исполнение главной женской роли

Эта категория конкурса, существующая с момента его учреждения, вызывает особые симпатии у кинозрителей, чьи вкусы сформировались в эпоху Греты Гарбо или Мэрилин Монро. По сравнению с теми временами роль женского начала в кино сегодня заметно уменьшилась. Не спасают положения даже такие кассовые боевики как “Клуб первых жен”, “Красотка”, “Тельма и Луиза”, “Лара Крофт” или “Ангелы Чарли”: современное американское кино окончательно стало “мужским”. Это обстоятельство вызывает большую тревогу. Дело дошло до возникновения общественных организаций с участием звезд первой величины, которые борются за повышение гонораров актрисам и создание картин, в которых доминировали бы женские образы... Не отсюда ли растут ноги у “женской” драмы “Часы”, обласканной Киноакадемией в 2003 году? Возможно, на этом фронте с помощью Академии и женского напора в последнее время наметились кое-какие улучшения.

Апогеем же тотального отсутствия хороших женских ролей можно считать сезон 1975 года, когда актриса Эллен Берстин выступила с призывом бойкотировать “Оскар”, чем вызвала резкую отповедь со стороны рассчитывавшей на победу Луиз Флетчер: “Она почему-то не призвала отказываться от награды в прошлом году, когда сама удостоилась приза!” Впрочем, Флетчер беспокоилась зря: она все-таки стала лауреаткой “Оскара” за мастерски созданный образ жестокосердой старшей медсестры психиатрической лечебницы в “Полете над гнездом кукушки”. Однако трогательное обращение актрисы к глухонемым родителям на церемонии вручения наград не могло затмить того печального обстоятельства, что протяженность роли Флетчер оказалась явно недостаточной, чтобы определить ее как главную. Более того, всем было очевидно, что Флетчер – актриса одного фильма и вряд ли сможет рассчитывать на дальнейший успех в кино, что и подтвердилось с течением времени.

Несмотря на то, что в последующие годы “Оскары” доставались очень достойным кандидаткам, реальным выходом из “женского кризиса” следует считать 1977 год, когда в Америке наконец-то появилось не просто несколько удачно сыгранных актрисами ролей, а целый ряд великолепных картин, посвященных прекрасной половине человечества. Энн Бэнкрофт и Ширли Маклейн выдвигались на “Оскар-77” за роли стареющих, но вечно молодых балерин, героинь “Поворотного пункта”, Джейн Фонда создала яркий и убедительный образ знаменитой писательницы Лилиан Хеллман в драме “Джулия”, а Марша Мейсон была неотразима в “Девушке для прощания”. Лучшей же актрисой года была провозглашена Дайан Китон, снявшаяся в комедии Вуди Аллена “Энни Холл”, которую можно смело причислить к одной из лучших картин о женщине в истории американской кинематографии. Но вот беда: многие небезосновательно считали и продолжают считать роль Китон неглавной.

К настоящему времени сложилась парадоксальная ситуация: объективно лучшие актерские работы, представленные к “Оскару”, зачастую выполнены малоизвестными, точнее, нераскрученными исполнительницами. Что же касается творчества признанных звезд, то лучшие их роли либо вообще не пробиваются в конкурс, либо им достаются награды за фильмы, вызывающие, мягко говоря, удивление зрителей. И далеко ходить за примерами не надо. Прекрасные актерские работы Мишель Пфайффер в фильмах “Опасные мысли” и “Белый олеандр”, отвечающие вроде бы всем критериям Академии, мы не увидели ни в списках претенденток на “Оскар-95”, ни на “Оскар-2002”. Не говоря уже о других ролях этой замечательной актрисы.

В 1985 году на голливудский небосклон взошла звезда Вупи Голдберг, обещавшей стать выдающейся драматической актрисой. Молодая чернокожая дебютантка завоевала сердца миллионов зрителей в фильме “Цвет лиловый”, – трагической и крайне жестокой истории негритянской семьи, и совершенно справедливо удостоилась номинации на “Оскар” в самом

начале своей карьеры. Однако в номинационном списке конкурса 1985 года в восьмой раз фигурировало имя Джеральдин Пейдж (“Путешествие в Баунтифул”), снявшейся в роли стареющей женщины, изо всех сил стремящейся в город своего детства. В восьмой раз прокатить с “Оскаром” эту знаменитую исполнительницу означало только одно – нанести ей глубокое оскорбление, тем более что роль Пейдж была действительно запоминающейся. Таким образом, награждая заслуженного ветерана, Киноакадемия похоронила драматический талант Голдберг, разменявшей его на участие в бесконечных комедиях. Но если Пфайффер и иже с ней еще могут надеяться на запоздалое признание, то, к сожалению, Киноакадемии уже не удастся исправить свои ошибки, допущенные в отношении таких суперзвезд прошлого, как Лилиан Гиш, Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Мирна Лой, Глория Свенсон, Мэрилин Монро, Рита Хэйуорт, Барбара Стэнвик, Ава Гарднер, Лорен Бэколл и многих других знаменитостей, которые ушли от нас, так и не став обладательницами заветной статуэтки. Однако есть и своя позитивная сторона во взаимоотношениях Академии и звезд эпохи “золотого века” Голливуда.

Сегодня не приходится надеяться, что кому-либо из нынешних кинодив удастся превзойти достижения их легендарных предшественниц, таких как Кэтрин Хепберн (12 номинаций и четыре награды – за 1932/33, 1967, 1968 и 1981 годы); Ингрид Бергман (в 1974 году она, двукратный лауреат в этой категории, победила и в конкурсе актрис второго плана); Джанет Гейнор (по итогам сезона 1927/28 годов она стала автором единственного в своем роде актерского “хет-трика”, завоевав приз сразу за три роли).

О достижениях Кэтрин Хепберн следует сказать особо. В 1969 году она повторила рекорд Луизы Райнер тридцатилетней давности, став обладательницей “Оскара” в течение двух сезонов подряд. Правда, в 1969-м награда была поделена между Кэтрин Хепберн и Барброй Стрэйзанд, но и эта победа, выпавшая на долю Хепберн, принадлежит к разряду уникальных.

Особое, выдающееся достижение есть на счету и другой актрисы – Грир Гарсон, лауреатки “Оскара” по итогам 1942 года, выдвигавшейся в главный актерский конкурс четыре года подряд (1941–1945). И только через 10 лет этот рекорд был повторен Марлоном Брандо. Но, увы, не одними только заслуженными триумфами великих актрис славна данная категория конкурса. Случались и досадные срывы.

В 1935 году многие ожидали выдвижения на “Оскар” молодой актрисы Бетт Дэвис за фильм “Бремя страстей человеческих”, однако в разосланных бюллетенях ее имени вообще не оказалось. Скандал достиг такого размаха, что голосующим впервые (и единственный раз) было разрешено внести имя Бетт Дэвис от руки. “Оскара” она тогда все же не получила, но всем стало ясно, что она завоюет его в следующем сезоне, вне зависимости от фильма, в котором снимется. Точно так и произошло в 1936 году. Однако Киноакадемия не была бы Академией, если бы не решила пресечь на корню любые попытки давления на процесс принятия решений. *Ее* решений!

В 1965 году в аналогичной ситуации, когда в список претенденток “забыли” включить Одри Хепберн, неподражаемую героиню “Моей прекрасной леди”, руководство Киноакадемии, насупив брови, строго указало, что вписанные от руки фамилии не будут учитываться при окончательном подсчете голосов.

В 1937 и 1938 годах лучшей исполнительницей главной роли признавалась американская актриса австрийского происхождения Луиза Райнер, заслужившая в 1930-е годы неофициальное прозвище “вторая Гарбо”. В 1938 году Луиза умудрилась оставить без “Оскара” не кого-нибудь, а саму... Гарбо. Более того, работу Райнер в “Доброй земле” предпочли одной из самых выразительных ролей божественной Греты в “Даме с камелиями”. Карьера же Райнер на этом двукратном лауреатстве и закончилась. Она предпочла выйти замуж за преуспевающего драматурга Клиффорда Одетса и превратилась в птицу в золотой клетке.

Помимо Райнер, двукратными лауреатками “Оскара” за главную роль становились Бетт Дэвис, Оливия Де Хэвилленд, Вивьен Ли, Элизабет Тэйлор, Гленда Джексон, Джейн Фонда, Салли Филд, Джоди Фостер и Хилари Суонк.

В 1942 году, когда весь мир был втянут в новую войну, ни одна американская газета не упустила возможности сообщить об очередном голливудском сражении. Точнее, об одной его увлекательной детали. В конкурсе актрис тогда состоялась микродуэль двух родных сестер – Джоан Фонтейн (“Подозрение”) и Оливии Де Хэвилленд (“Задержите рассвет”). Самым же пикантным моментом в этой ситуации оказалось то, что на церемонии впервые проявило себя враждебное отношение актрис друг к другу: когда лучшей провозгласили Фонтейн, и Оливия попыталась поздравить сестру с победой, лауреатка отреагировала весьма характерно, воскликнув: “Зачем ты это делаешь, зная, что я сейчас испытываю?”. Впрочем, у Де Хэвилленд спустя несколько лет появилась возможность отомстить неблагодарной сестре в похожей ситуации: рука Фонтейн повисла в воздухе, когда она протянула ее Оливии, чтобы поздравить с “Оскаром” по итогам 1946 года. Когда же развившаяся скорость Де Хэвилленд отправилась получать свой второй “Оскар” (дело было в 1950 году), Фонтейн предусмотрительно осталась дома.

Ну а самый крупный конфуз произошел на церемонии 1948 года. Дело заключалось в том, что незадолго до вручения наград был проведен опрос среди киноакадемиков, который выявил явное преимущество Розалинд Рассел (“Траур к лицу Электре”) перед всеми остальными претендентками. Имя же будущей победительницы, Лоретты Янг (“Дочь фермера”), вообще замыкало список предпочтений. Таким образом, опрос показал, что если и произойдет некоторое расхождение его итогов с официальным вердиктом Академии, то только не в пользу Янг. Когда же началось шоу, и один за другим стали вскрываться конверты с именами победителей, то все без исключения решения совпали с итогами предварительного опроса. И вдруг был объявлен самый “невозможный” из победителей – Лоретта Янг. Немую сцену разрядила реплика взволнованной победительницы: “Ну и что же я теперь скажу Роз?”. С этим вопросом на устах Янг продолжала кружить за кулисами, решая, идти ли ей на банкет или нет. Но вместо того, чтобы вцепиться удачливой конкурентке в волосы, Розалинд Рассел тепло обняла ее, сняв тем самым воцарившееся напряжение. Что же касается предварительных опросов, то они проводились еще несколько раз, но, несмотря на отсутствие скандальных итогов, потихоньку исчезли.

Любопытнейшая борьба разгорелась за “Оскар” по итогам 1950 года. Тогда состоялось эффектное возвращение на экран Глории Свенсон. Актриса, чье имя фигурировало в самом первом конкурсе, блестяще сыграла стареющую звезду Норму Дэсмонд в “Сансет-бульваре”. Не менее великолепной выглядела Бетт Дэвис в роли Марго Фонтейн (“Все о Еве”). Но, будто бы в продолжение разговора о суровых нравах артистического мира, прозвучало требование партнерши Дэвис по фильму Энн Бакстер представить ее к “Оскару” не за роль второго плана, как предполагалось, а за главную. Невероятно, но ее голос услышали. Таким образом, мнения академиков, симпатизировавших фильму “Все о Еве”, разделились. Бакстер все-таки пошла навстречу, приведя тем самым обеих претенденток к печальному итогу. В конкурсе победила Джуди Холлидей (“Рожденная вчера”), мгновенно вызвавшая воспоминания о сюжете с Лореттой Янг. Комментируя успех соперницы, Глория Свенсон вымолвила: “Что ж, это решение означает лишь одно – мне дают понять, что старая скаковая лошадь должна отправляться в конюшню”. Увы, не одной лишь Свенсон намекали об этом. Другая неудачница, Бетт Дэвис, раз и навсегда лишившаяся возможности завоевать третью академическую награду, познала горечь дополнительных неприятностей. Карьера актрисы после этого печального эпизода так же забуксовала на месте, и выход Дэвис из кризиса занял целое десятилетие. В начале 1960-х она вновь мощно напомнила о себе и даже получила

очередную номинацию (последнюю в карьере), но всем было ясно, что легендарная Бетт до таких высот, как в 1950-м, уже не дотянется.

Еще одной дуэлью между молодостью и опытом стал конкурс 1955 года, когда на голливудском небосклоне ярко засияла звезда Грейс Келли. Ее роль в картине “Деревенская девушка” уже принесла Грейс несколько премий, поэтому некоторые любители прогнозов посчитали, что Академия в данном случае ограничится одной лишь номинацией. В то же самое время триумфально вернувшаяся в кино Джуди Гарланд сыграла едва ли не лучшую свою роль в очередной версии фильма “Звезда родилась!”. Тем не менее академики не смогли устоять перед очарованием более молодой Грейс и присудили ей свою статуэтку. За этим решением последовала череда нервных срывов и попыток самоубийства Гарланд, на долгие годы оказавшейся в тисках алкогольной зависимости. Чтобы вновь обрести себя, ей потребовалось почти 10 лет. И только Джуди начала было выкарабкиваться из психологической ямы, как ее настигла смерть от передозировки снотворным.

Не отмеченными “Оскарами” остались и роли знаменитой Деборы Керр, упустившей последний свой шанс (из шести имевших место) в 1961 году, когда на “Оскар” выдвинули ее работу в фильме “Люди заката”. Лишь спустя много лет, в 1993 году, она была удостоена почетной награды.

Во избежание справедливых обвинений в свой адрес, Академия пустила в ход механизм слухов о собственном милосердии. До сих пор ходят разговоры, что Элизабет Тэйлор получила “Оскар” не за исполнительское мастерство, а за победу в смертельной схватке с пневмонией. Болезни Тэйлор, действительно – особый повод для разговора. Общеизвестно, что любая ее болячка тут же превращалась в злокачественную опухоль, она 75 раз лежала в больнице, перенесла более 20 операций (не считая нескольких аборт), подвергалась пятнадцати курсам лечения, страдала алкоголизмом, булимией, ожирением. Она дважды повредила правый глаз, травмировала позвоночник, пережила четыре остановки дыхания и две клинические смерти, была парализована, страдала от хронического воспаления легких, разрывала горло куриной костью, ей угрожали ампутация ноги и смерть от передозировки наркотиков. На одной из вечеринок в Риме из-за неловко брошенной кем-то спички она на несколько секунд превратилась в живой факел. Кроме того, в той же Италии ее чуть было не раздавили поклонники, прижавшие актрису к стене, затем Лиз едва не скончалась от пищевого отравления. Свои ноги Тэйлор чаще всего ломала на ровном месте, а банальный флюс приводил к общему заражению крови. Обычное воспаление легких оборачивалось редчайшей формой стафилококковой пневмонии. В результате медицинские учебники Америки пополнились новым термином – “синдром Элизабет Тэйлор”. Но и этого мало. Она чудом избежала авиакатастрофы, внезапно отказавшись лететь на самолете, который затем разбился. А на съемках в Сардинии потребовала выпустить ее из трейлера, который через мгновение сорвался в пропасть и погрузился на пятиметровую глубину. Однажды ее укусил ядовитый паук, причем в собственной спальне. Из всех многочисленных домочадцев, кстати, он выбрал именно ее. Врачи в больнице установили, что этот тип насекомых вообще не водится в Америке, и преподнесли заспиртованного паука в дар музею. Кроме того, актриса перенесла тяжелую зависимость от лекарственных препаратов: рекордом Лиз стал прием 10 000 медикаментов в течение одного года. 22 февраля 1997 года она перенесла операцию на головном мозге.

Сегодня на экс-секс-бомбе, еще недавно сводившей с ума полмира, уже не осталось ни одного живого места – столько раз она повреждала руки, ноги, спину, превратив свое пышное тело в расплзающееся по всем швам лоскутное одеяло. А ведь когда-то оно дразнило миллионы мужчин. Не знаю, правда, какой видите Тэйлор вы, но то, что от нее осталось, временами напоминает мне дырявый звездно-полосатый флаг из американских военно-пропагандистских фильмов.

Вывод напрашивается сам собой: Академия, конечно, была в курсе. И для решения о присуждении “Оскара” ей хватило бы даже малой толики перечисленного. Если же попробовать рассуждать серьезно, то в сюжете с Элизабет Тэйлор и фильмом “Баттерфилд, 8” самое поразительное представляет не шуточная попытка объяснения “Оскара” ее болезнями, а один очень интересный парадокс. Многочисленные источники того времени сообщают, что Тэйлор категорически не желала исполнять роль девушки по вызову Глории Вендроус в этом фильме. Получившая аристократическое воспитание, Тэйлор имела весьма старомодные понятия о продажной любви. Фильм по роману Джона О’Хары, основанному на реальных событиях времен Великой депрессии, представлял собой историю молодой проститутки, найденной мертвой на Лонг-бич. Прочитав сценарий, Тэйлор заявила: “Главная героиня – почти настоящая проститутка. Она – ненормальная, нимфоманка. Вся эта затея – совершеннейшая безвкусица... Это самый порнографический сценарий, какой мне когда-либо предлагали”. О’Хара, возмущенный такой оценкой, не преминул съязвить: “Не следует забывать, что ее распирает от желания сыграть Клеопатру”. Действительно, чтобы заполучить вождевленную Клеопатру, Тэйлор и согласилась сыграть в “Баттерфилд, 8”, попутно обусловив роль для своего очередного мужа Эдди Фишера, а также ряд изменений в сценарии. Любопытно, что в качестве режиссера пригласили Дэниела Манна, обеспечившего Анне Маньяни “Оскар” за роль вдовы в “Татуированной розе”.

А теперь – самое удивительное. Элизабет Тэйлор, злясь на студию MGM, заставившую ее сниматься в “Баттерфилд, 8”, делала все возможное, чтобы сорвать съемки: “Мне противно играть эту девицу. Я ненавижу то, что она собой олицетворяет – мужчин и эти вечные чужие постели”. Тем не менее, выдвинутая на “Оскар” в четвертый раз, она получила награду Киноакадемии именно за эту роль, что не мешало ей уверять всех, что “...каждая из предыдущих трех номинаций была более заслуженной” (!!!). Так, может быть, благодаря Тэйлор мы все-таки открыли способ получения заветной статуэтки? Стало быть, надо клеймить свою роль почем зря, глядишь, и выгорит “Оскар”.

В 1960 году “Оскар” впервые достался актрисе, сыгравшей в неголливудском фильме. Лауреаткой, несмотря на блестящую работу Одри Хепберн в “Истории монахини”, равно как и других претенденток-американок, стала француженка Симона Синьоре. Награду ей принесла роль отвергнутой возлюбленной в английском фильме “Место наверху”. Через два года Киноакадемия оказалась в плену чар итальянки Софии Лорен, сумевшей сокрушить сложившуюся традицию. Присужденный ей “Оскар” за главную роль в фильме “Чочара” впервые выпал на долю неанглоязычного фильма. Лорен тогда сумела обойти великолепных американок, исполнивших не менее впечатляющие роли: Одри Хепберн (“Завтрак у Тиффани”), Джеральдин Пейдж (“Лето и дым”), Натали Вуд (“Великолепие в траве”) и Пайпер Лори (“Мошенник”).

Проследившая хронику награждений в этой категории конкурса, нельзя не отметить также ряд других достижений, в числе которых значится победа в 1987 году Марли Мэтлин (“Дети меньшего Бога”), достигнутая ею в возрасте 21 года, а также лауреатство восьмидесятилетней Джессики Тэнди, состоявшееся в 1990 году, когда она сумела превзойти возрастной рекорд исполнителя лучшей роли второго плана Джорджа Бернса (“Веселые ребята”, 1975), который был моложе на семь месяцев.

Подводя итог разговору об актрисах, оказавшихся благодаря “Оскару” за лучшую главную роль в пантеоне славы, хочется сказать о позитивных тенденциях, все чаще и чаще заявляющих о себе в последнее время. Несмотря на несмолкаемую дискуссию, ежегодно усиливаемую именем той или иной лауреатки, сам по себе номинационный список позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. В заветной пятерке соискательниц все чаще и чаще оказываются актрисы, действительно делающие погоду в кино. Поэтому решение жюри с каждым новым розыгрышем ожидается с возрастающим интересом. В 2008 году Киноака-

демия сразила всех наповал, когда присудила свою награду Марион Котийяр – не только неамериканке, исполнившей роль на французском языке, но и актрисе, очень резко отзывающейся о действиях правительства США. А годом ранее “Оскар” за лучшую главную роль чуть было не достался Пенелопе Крус, сыгравшей в испаноязычной картине “Возвращение”. Тенденция, однако...

Лауреаты

1927/28

Джанет Гейнор

“Седьмое небо” / *Seventh Heaven*

реж. Фрэнк Борзедж;

“Ангел с улицы” / *Street Angel*

реж. Фрэнк Борзедж;

“Восход солнца” / *Sunrise*

реж. Фридрих Вильгельм Мурнау

1928/29

Мэри Пикфорд

“Кокетка” / *Coquette*

реж. Сэм Тэйлор

1929/30

Норма Ширер

“Разведенная” / *The Divorcee*

реж. Роберт З. Леонард

1930/31

Мэри Дресслер

“Мин и Билл” / *Min and Bill*

реж. Джордж Уильям Хилл

1931/32

Хелен Хейс

“Трех Мадлон Клоде” / *The Sin of Madelon Claudet*

реж. Эдгар Сэлвин

1932/33

Кэтрин Хепберн

“Утренняя слава” / *Morning Glory*

реж. Лоуэлл Шерман

1934

Клодетт Кольбер

“Это случилось однажды ночью” / *It Happened One Night*

реж. Фрэнк Капра

1935

Бетт Дэвис

“Опасная” / *Dangerous*

реж. Альфред Грин

1936

Луиза Райнер

“Великий Зигфельд” / *The Great Ziegfeld*

реж. Роберт З. Леонард

1937

- Луиза Райнер
“Добрая земля” / *The Good Earth*
реж. Сидни Фрэнклин
1938
- Бетт Дэвис
“Иезавель” / *Jezebel*
реж. Уильям Уайлер
1939
- Вивьен Ли
“Унесенные ветром” / *Gone With the Wind*
реж. Виктор Флеминг
1940
- Джинджер Роджерс
“Китти Фойл” / *Kitty Foyle*
реж. Сэм Вуд
1941
- Джоан Фонтейн
“Подозрение” / *Suspicion*
реж. Альфред Хичкок
1942
- Грир Гарсон
“Миссис Минивер” / *Mrs. Miniver*
реж. Уильям Уайлер
1943
- Дженнифер Джонс
“Песнь о Бернадетт” / *The Song of Bernadette*
реж. Генри Кинг
1944
- Ингрид Бергман
“Газовый свет” / *Gaslight*
реж. Джордж Кьюкор
1945
- Джоан Кроуфорд
“Милдред Пирс” / *Mildred Pierce*
реж. Майкл Кертиц
1946
- Оливия Де Хэвилленд
“Каждому свое” / *To Each His Own*
реж. Митчелл Лайзен
1947
- Лоретта Янг
“Дочь фермера” / *The Farmer's Daughter*
реж. Генри Поттер
1948
- Джейн Уайман
“Джонни Белинда” / *Johnny Belinda*
реж. Жан Негулеско
1949
- Оливия Де Хэвилленд

“Наследница” / *The Heiress*

реж. Уильям Уайлер

1950

Джуди Холлидей

“Рожденная вчера” / *Born Yesterday*

реж. Джордж Кьюкор

1951

Вивьен Ли

“Трамвай „Желание“” / *A Streetcar Named Desire*

реж. Элиа Казан

1952

Ширли Бут

“Вернись, малютка Шеба” / *Come Back, Little Sheba*

реж. Дэниел Манн

1953

Одри Хепберн

“Римские каникулы” / *Roman Holiday*

реж. Уильям Уайлер

1954

Грейс Келли

“Деревенская девушка” / *The Country Girl*

реж. Джордж Ситон

1955

Анна Маньяни

“Татуированная роза” / *The Rose Tattoo*

реж. Дэниел Манн

1956

Ингрид Бергман

“Анастасия” / *Anastasia*

реж. Анатолий Литвак

1957

Джоан Вудворд

“Три лица Евы” / *The Three Faces of Eve*

реж. Нунэлли Джонсон

1958

Сюзан Хэйуорд

“Я хочу жить!” / *I Want to Live!*

реж. Роберт Уайз

1959

Симона Синьоре

“Место наверху”³⁷ / *Room at the Top*

Великобритания

реж. Джек Клэйтон

1960

Элизабет Тэйлор

“Баттерфилд, 8” / *Butterfield 8*

реж. Дэниел Манн

³⁷ В СССР картина прокатывалась под названием “Путь в высшее общество”.

1961

София Лорен
“Чочара” / *La Ciociara*
Италия-Франция
реж. Витторио Де Сика

1962

Энн Бэнкрофт
“Сотворившая чудо” / *The Miracle Worker*
реж. Артур Пенн

1963

Патриция Нил
“Хад” / *Hud*
реж. Мартин Ритт

1964

Джули Эндрюс
“Мэри Поппинс” / *Mary Poppins*
реж. Роберт Стивенсон

1965

Джули Кристи
“Дорогая” / *Darling*
Великобритания
реж. Джон Шлезингер

1966

Элизабет Тэйлор
“Кто боится Вирджинии Вулф?” / *Who's Afraid of Virginia Woolf?*
реж. Майк Николс

1967

Кэтрин Хепберн
“Угадай, кто придет к обеду” / *Guess Who's Coming to Dinner*
реж. Стэнли Крамер

1968

Кэтрин Хепберн
“Лев зимой” / *The Lion in Winter*
Великобритания
реж. Антони Харви;
Барбра Стрэйзанд
“Смешная девчонка” / *Funny Girl*
реж. Уильям Уайлер

1969

Мэгги Смит
“Джин Броди в расцвете лет” / *The Prime of Miss Jean Brodie*
реж. Рональд Ним

1970

Гленда Джексон
“Влюбленные женщины” / *Women in Love*
Великобритания
реж. Кен Рассел

1971

Джейн Фонда

“Клют” / *Klute*

реж. Алан Дж. Пакула

1972

Лайза Минелли

“Кабаре” / *Cabaret*

реж. Боб Фосси

1973

Гленда Джексон

“Как в лучших домах” / *A Touch of Class*

реж. Мэлвин Фрэнк

1974

Эллен Берстин

“Алиса здесь больше не живет” / *Alice Doesn't Live Here Anymore*

реж. Мартин Скорсезе

1975

Луиз Флетчер

“Полет над гнездом кукушки” / *One Flew Over the Cuckoo's Nest*

реж. Милош Форман

1976

Фэй Данауэй

“Телесеть” / *Network*

реж. Сидни Люмет

1977

Дайан Китон

“Энни Холл” / *Annie Hall*

реж. Вуди Аллен

1978

Джейн Фонда

“Возвращение домой” / *Coming Home*

реж. Хэл Эшби

1979

Салли Филд

“Норма Рэй” / *Norma Rae*

реж. Мартин Ритт

1980

Сисси Спейсек

“Дочь шахтера” / *Coal Miner's Daughter*

реж. Майкл Эптин

1981

Кэтрин Хепберн

“На золотом пруду” / *On Golden Pond*

реж. Марк Райделл

1982

Мэрил Стрип

“Выбор Софи” / *Sophie's Choice*

реж. Алан Дж. Пакула

1983

Ширли Маклейн

“Слова нежности” / *Terms of Endearment*

реж. Джеймс Л. Брукс

1984

Салли Филд

“Место в сердце” / *Places in the Heart*

реж. Роберт Бентон

1985

Джеральдин Пейдж

“Путешествие в Баунтифул” / *The Trip to Bountiful*

реж. Питер Мастерсон

1986

Марли Мэтлин

“Дети меньшего Бога” / *Children of a Lesser God*

реж. Рэнда Хэйнс

1987

Шер

“Очарованные луной” / *Moonstruck*

реж. Норман Джуисон

1988

Джоди Фостер

“Обвиняемые” / *The Accused*

реж. Джонатан Каплан

1989

Джессика Тэнди

“Шофер мисс Дэйзи” / *Driving Miss Daisy*

реж. Брюс Бирсфорд

1990

Кэти Бэйтс

“Мизери” / *Misery*

реж. Роб Райнер

1991

Джоди Фостер

“Молчание ягнят” / *The Silence of the Lambs*

реж. Джонатан Демми

1992

Эмма Томпсон

“Хауардс Энд” / *Howards End*

Великобритания-США

реж. Джеймс Айвори

1993

Холли Хантер

“Пианино” / *The Piano*

Новая Зеландия-Франция

реж. Джейн Кемпион

1994

Джессика Лэнг

“Голубое небо” / *Blue Sky*

реж. Тони Ричардсон

1995

Сюзан Сарандон

“Мертвец идет” / *Dead Man Walking*

реж. Тим Роббинс

1996

Фрэнсис Макдорманд

“Фарго” / *Fargo*

реж. Джоэл Коэн

1997

Хелен Хант

“Лучше не бывает” / *As Good As It Gets*

реж. Джеймс Л. Брукс

1998

Гвинет Пэлтроу

“Влюбленный Шекспир” / *Shakespeare in Love*

реж. Джон Мэдден

1999

Хилари Суонк

“Парни не плачут” / *Boys Don't Cry*

реж. Кимберли Пайрс

2000

Джулия Робертс

“Эрин Брокович” / *Erin Brockovich*

реж. Стивен Содерберг

2001

Хэлли Берри

“Бал монстров” / *Monster's Ball*

реж. Марк Форстер

2002

Николь Кидман

“Часы” / *The Hours*

реж. Стивен Долдри

2003

Шарлиз Терон

“Монстр” / *Monster*

реж. Патти Дженкинс

2004

Хилари Суонк

“Малышка на миллион” / *Million Dollar Baby*

реж. Клинт Иствуд

2005

Риз Уитерспун

“Переступить черту” / *Walk the Line*

реж. Джеймс Мэнголд

2006

Хелен Миррен

“Королева” / *The Queen*

Великобритания-Франция-Италия

реж. Стивен Фриерс

2007

Марион Котийяр

“Жизнь в розовом цвете” / *La Mome*
Франция-Великобритания-Чехия
реж. Оливье Даан

**Номинации неанглоязычной продукции в категории
“Лучшее исполнение главной женской роли”**

1960

Мелина Меркури
“Никогда в воскресенье” / *Pote tin Kyriaki* Греция, реж. Жюль Дассен

1961

София Лорен
“Чочара” / *La Ciociara*
Италия-Франция, реж. Витторио Де Сика

1964

София Лорен
“Брак по-итальянски” / *Matrimonio all' italiana*
Италия-Франция, реж. Витторио Де Сика

1966

Анук Эме
“Мужчина и женщина” / *Un homme et une femme*
Франция, реж. Клод Лелуш; Ида Каминска
“Магазин на площади” / *Obchod na korze*
ЧССР, реж. Ян Кадар и Эльмар Клос

1972

Лив Ульман
“Эмигранты” / *Utvandrarna*
Швеция, реж. Ян Труэльль

1975

Изабель Аджани
“История Адели Г.” / *Histoire d'Adele H.*
Франция, реж. Франсуа Трюффо

1976

Мари-Кристин Барро
“Кузен, кузина” / *Cousin, cousine* Франция
реж. Жан-Шарль Таккела; – Лив Ульман
“Лицом к лицу” / *Ansikte mot ansikte*
Швеция, реж. Ингмар Бергман

1978

Ингрид Бергман
“Осенняя соната” / *Hostsonaten*
Швеция-Норвегия-ФРГ, реж. Ингмар Бергман

1989

Изабель Аджани
“Камиль Клодель” / *Camille Claudel*
Франция, реж. Бруно Нюйттен

1992

Катрин Денев
“Индокитай” / *Indochine*

Франция, реж. Режис Варнье

1998

Фернанда Монтенегро

“Центральный вокзал” / *Central do Brasil*

Бразилия-Франция, реж. Вальтер Саллес

2005

Каталина Сандино Морено

“Мария, преисполненная

благодати” / *Maria Full of Grace*

США-Колумбия, реж. Джошуа Марстон

фильм снят на испанском

и английском языках

2006

Пенелопа Крус

“Возвращение” / *Volver*

Испания, реж. Педро Альмодовар

2007

Марион Котийяр

“Жизнь в розовом цвете” / *La Môme*

Франция-Великобритания-Чехия

реж. Оливье Даан

Лучшее исполнение роли второго плана

Первоначально Киноакадемия решила предоставить возможность всем исполнителям без исключения бороться за “Оскар”. Даже название актерской категории конкурса говорило само за себя: “актерские достижения”. Однако судьбе было угодно распорядиться таким образом, что победителями становились только исполнители главных ролей. На девятом году существования конкурса Актерская гильдия, которую явно не устраивало такое положение вещей, предложила Актерскому отделу Академии внести изменения в регламент. Так в 1936 году появились категории “поддерживающий актер” (*supporting actor*) и “поддерживающая актриса” (*supporting actress*). Позже они были интерпретированы как “роли второго плана”.

Таким образом появилась возможность отмечать не только уступающие главным ролям по продолжительности актерские работы, но и эпизодические роли, а также просто яркие образы, вспыхивающие на экране. Так, Энтони Куинн удостоился в 1957 году “Оскара” за роль, экранная продолжительность которой составляла 9 минут. Ну а Джуди Денч, царствовавшая в фильме “Влюбленный Шекспир” (1998) в роли королевы Елизаветы, пошла еще дальше, продержавшись на экране в течение 8 минут. Ее рекорд пыталась было побить Беатрис Страйт (“Телесеть”, 1975), но в результате задержалась на экране дольше, чем нужно – 10 минут.

Установив рекорды минимальной продолжительности экранного присутствия лауреатов, категория лучших ролей второго плана открыла двери самым юным обладателям “Оскара”. Татум О’Нил (“Бумажная луна”) в момент награждения в 1974 году было 10 лет, а Анне Пэкуин (“Пианино”) в 1994-м – 11. Тем не менее, в кругах любителей киностатистики по этому поводу до сих пор кипят страсти, так как обеим юным актрисам в момент съемок было 9 лет от роду. Противоположное достижение было установлено Джорджем Бернсом, праздновавшим в 1976 году победу с “Веселыми ребятами” в возрасте 80 лет. Увы, актрисы-лауреатки значительно отстали от Бернса. Самой пожилой из них, Пегги Эшкрофт (“Поездка в Индию”, 1984), было всего лишь 77 лет.

Что же касается номинантов на “Оскар”, то этот разряд конкурса также приватизировал оригинальные достижения. Джастину Генри, представленному к награде в 1980 году за роль в фильме “Крамер против Крамера” было 8 лет, а Глории Стюарт (“Титаник”, 1997) – 87 (!).

Кандидатов на награду на первой стадии процесса выдвижения выявляет Актерский отдел Академии, который и определяет, какую роль считать главной, а какую – второплановой. Это достаточно условное деление порой приводит к неожиданным метаморфозам, а решения Киноакадемии нередко вызывают сомнения в их правомочности. Ранее, в очерке об исполнительницах главных ролей, уже упоминался эпизод с Энн Бакстер (1950, “Все о Еве”), когда актриса в ультимативной форме потребовала рассмотрения ее роли в качестве главной. В похожей ситуации оказались Луиз Флетчер (1975) и Дайан Китон (1977), которым подобная трактовка их роли помогла завоевать “Оскар”. Правда, в их случаях обошлось без ультиматумов. Что же касается Джеральдин Пейдж, претендовавшей на “Оскар” в 1979 году, то рассогласованность с определением статуса исполненной роли, наоборот, помешала ей получить статуэтку.

Актеры-мужчины, естественно, также не избежали недоразумений. В 1970 году Дастин Хоффман имел все шансы на победу за потрясающе исполненную им роль второго плана в “Полуночном ковбое”. Его легендарного ныне “Крысеныша”, однако, отнесли к категории главных ролей, и в итоге он уступил “Оскар” Джону Уэйну.

Тем не менее, нельзя не отметить, что шаткая градация “главный—вспомогательный” соблюдается Академией все-таки достаточно четко. Исключения составляют разве что те

редкие случаи, когда небольшая в плане экранного присутствия роль продолжает оставаться главной. В первую очередь это касается фильмов-бенефисов той или иной звезды, когда любой из ее партнеров вынужден оставаться в тени, довольствуясь тем, что он является “главным” по половому признаку. Благодаря такому положению вещей роль доктора-людоеда в исполнении Энтони Хопкинса, на протяжении всего “Молчания ягнят” подыгрывавшего Джоди Фостер, ни у кого не вызвала сомнений в правомочности определения ее как главной... Из мужских. Однако в аналогичном случае с Дженнифер Коннели, праздновавшей победу в конкурсе актрис второго плана по итогам 2001 года, главную женскую роль фильма “Игры разума” интерпретировали как второплановую.

В истории этой награды выделяется достижение Уолтера Бреннана, трехкратного лауреата “Оскара” за роль второго плана. Более того, три из четырех его номинаций каждый раз приводили претендента к победе. Женский ответ рекорду Бреннана выглядел следующим образом: Тельма Риттер превзошла Бреннана по частоте выдвижений на “Оскар” – четыре сезона подряд (1950–1953), но так и не смогла взять данную высоту. Позднее еще одно достижение установила другая выдающаяся неудачница – Дебора Керр, представлявшаяся к “Оскару” в данной категории конкурса шесть раз, но вынужденная утешать себя лишь почетным “Оскаром” 1993 года.

Если позволить себе провести сравнение, то мужчинам в этом разряде актерских соревнований везло гораздо больше, чем женщинам. Только Шелли Уинтерс (1959, 1965) и Дайэн Уист (1986, 1994) удавалось дважды завоевывать звание лауреатов, в то время как в мужском списке таких рекордсменов пятеро: Мэлвин Дуглас (1963, 1979), Питер Устинов (1960, 1964), Энтони Куинн (1952, 1956), Джейсон Робардс (1976, 1977) и Майкл Кейн (1986, 1999). Робардс же, обратите внимание, выигрывал награду два года подряд. Тем не менее, в вечное соревнование актеров и актрис “кто – кого” неожиданно вбил клин британец Джей Дэвидсон, исполнивший в фильме “Возмутительная игра” (1992) роль транссексуала и удостоившийся за это номинации на “Оскар”. Вот и решай теперь, на чей счет перевести это достижение, хотя формально Дэвидсон был представлен в конкурсе мужских ролей второго плана. Другое дело, когда мужскую или женскую роль исполняли представители противоположного пола, как это произошло в случае с Линдой Хант в фильме “Год опасной жизни” (1983) – с этим еще можно разобраться; но то, что сотворил Дэвидсон, вообще не подходит ни под одну схему.

Есть, впрочем, своя козырная карта и у актрис. Дело в том, что Фэй Бэйнтон в 1939-м, Тереза Райт в 1943-м, Джессика Лэнг в 1983-м и Джулианна Мур в 2003-м были представлены к наградам в обеих актерских категориях конкурса одновременно. у мужчин же таким достижением могут похвастать лишь Барри Фитцджеральд (1944) и Аль Пачино (1992). Любопытный нюанс: Фитцджеральд – единственный актер в истории “Оскара”, который претендовал на две награды за одну и ту же роль в фильме “Иду своим путем” (выиграл за “второй план”).

Легендарная Ингрид Бергман, двукратная лауреатка “Оскара” как лучшая исполнительница главной роли, получая в 1975 году свой третий “Оскар” за “второй план”, полностью посвятила благодарственную речь другой претендентке, Валентине Кортезе, сыгравшей во французском фильме “Американская ночь” Франсуа Трюффо. Время показало, что Кортезе действительно заслуживала самых приятных комплиментов, ведь и по сей день она остается единственной соискательницей награды, представлявшей в этом конкурсе неанглоязычное кино. Ее достижение усиливает еще и то обстоятельство, что в аналогичную категорию розыгрыша у мужчин за все 67 лет ее существования так и не смог проникнуть ни один исполнитель из неанглоязычного фильма.

Возвращаясь к эпизоду с Ингрид Бергман образца 1975 года, следует отдать должное и самой лауреатке, сумевшей завоевать “Оскар” несмотря на то, что режиссер Сидни

Люмет задействовал на “втором плане” своего фильма “Убийство в Восточном экспрессе” более десяти звезд первой величины. Но даже в такой сверхсложной ситуации Бергман сумела взять верх и заставила не только Киноакадемию, но и весь мир аплодировать ее филигранной актерской работе.

Награды и в главной, и во “второплановой” категориях завоевывали Джек Леммон, Хелен Хейс, Мэгги Смит, Роберт Де Ниро, Джек Николсон, Мэрил Стрип, Джин Хэкман, Джессика Лэнг и Кевин Спейси. В последнее время в списках лауреатов все чаще и чаще появляются громкие имена популярных артистов, прославившихся в качестве исполнителей исключительно главных ролей. Так, у мужчин победителями становились Джин Хэкман, Томми Ли Джонс, Джеймс Коберн, Робин Уильямс, Хавьер Бардем, а у женщин – Вупи Голдберг, Ким Бейсингер, Жюльет Бинош, Дженнифер Коннели, Кэтрин Зита-Джонс, Рене Зельвегер, Кейт Бланшетт.

Нельзя не признать, что для артистов такого уровня награда за “второй план” порой выглядела утешительным поощрением, после чего зачастую следовало понижение в классе, то “Оскар”, присужденные Кевину Спейси, Куба Гудингу-младшему, Бенисио Дель Торо, а также Анджелине Джоли, наоборот, свидетельствовали о скорой переквалификации лауреатов в суперзвезды. Впрочем, упомянутые выше кинознаменитости из числа обладателей статуэтки, отодвинутые с ее помощью в тень “второго плана”, могут утешать себя тем, что великое множество киноидолов прошлого и настоящего до “Оскара” вообще не дотянулось.

Лауреаты-мужчины

1936

Уолтер Бреннан

“Придите и получите” / *Come and Get It*

реж. Говард Хоукс и Уильям Уайлер

1937

Джозеф Шильдкраут

“Жизнь Эмиля Золя” / *The Life of Emile Zola*

реж. Уильям Дитерли

1938

Уолтер Бреннан

“Кентукки” / *Kentucky*

реж. Дэвид Батлер

1939

Томас Митчелл

“Дилижанс” / *Stagecoach*

реж. Джон Форд

1940

Уолтер Бреннан

“Человек с Запада” / *The Westerner*

реж. Уильям Уайлер

1941

Дональд Крисп

“Как зелена была моя долина” / *How Green Was My Valley*

реж. Джон Форд

1942

Ван Хефлин

“Джонни Нетерпеливый” / *Johnny Eager*

реж. Мервин Ле Рой

1943

Чарльз Коберн

“В тесноте, да не в обиде” / *The More the Merrier*

реж. Джордж Стивенс

1944

Барри Фитцджеральд

“Иду своим путем” / *Going My Way*

реж. Лео Маккери

1945

Джеймс Данн

“Дерево растет в Бруклине” / *A Tree Grows in Brooklyn*

реж. Элиа Казан

1946

Гарольд Рассел

“Лучшие годы нашей жизни” / *The Best Years of Our Lives*

реж. Уильям Уайлер

1947

Эдмунд Гуэнн

“Чудо на 34-й улице” / *Miracle on 34th Street*

реж. Джордж Ситон

1948

Уолтер Хьюстон

“Сокровища Сьерра-Мадре” / *The Treasure of the Sierra Madre*

реж. Джон Хьюстон

1949

Дин Джэггер

“Прямо над головой” / *Twelve O'Clock High*

реж. Генри Кинг

1950

Джордж Сэндерс

“Все о Еве” / *All About Eve*

реж. Джозеф Л. Манкевич

1951

Карл Молден

“Трамвай “Желание”” / *A Streetcar*

Named Desire

реж. Элиа Казан

1952

Энтони Куинн

“Вива, Сапата!” / *Viva Zapata!*

реж. Элиа Казан

1953

Фрэнк Синатра

“Отныне и вовеки веков” / *From Here to Eternity*

реж. Фред Циннеман

1954

Эдмонд О'Брайен

“Босоногая графиня” / *The Barefoot Contessa*

реж. Джозеф Л. Манкевич

1955

Джек Леммон

“Мистер Робертс” / *Mister Roberts*

реж. Джон Форд и Мервин Ле Рой

1956

Энтони Куинн

“Жажда жизни” / *Lust for Life*

реж. Винсенте Минелли

1957

Ред Баттонс

“Сайонара” / *Sayonara*

реж. Джошуа Логан

1958

Берл Айвс

“Большой край” / *The Big Country*

реж. Уильям Уайлер

1959

Хью Гриффит

“Бен-Гур” / *Ben-Hur*

реж. Уильям Уайлер

1960

Питер Устинов

“Спартак” / *Spartacus*

реж. Стэнли Кубрик

1961

Джордж Чакирис

“Вестсайдская история” / *West Side Story*

реж. Роберт Уайз и Джером Роббинс

1962

Эд Бегли

“Сладкоголосая птица юности” / *Sweet Bird of Youth*

реж. Ричард Брукс

1963

Мэлвин Дуглас

“Хад” / *Hud*

реж. Мартин Ритт

1964

Питер Устинов

“Топкапи” / *Торкарі*

реж. Жюль Дассен

1965

Мартин Болсам

“Тысяча клоунов” / *A Thousand Clowns*

реж. Фред Коэ

1966

Уолтер Мэттау

“Печенье с предсказанием” / *The Fortune Cookie*

реж. Билли Уайлдер

1967

Джордж Кеннеди
“Хладнокровный Люк” / *Cool Hand Luke*
реж. Стюарт Розенберг

1968

Джек Альбертсон
“Все из-за роз” / *The Subject Was Roses*
реж. Улу Гросбард

1969

Гиг Янг
“Загнанных лошадей пристреливают,
не правда ли?” / *They Shoot Horses, Don't They?*
реж. Сидни Поллак

1970

Джон Миллз
“Дочь Райана” / *Ryan's Daughter*
Великобритания
реж. Дэвид Лин

1971

Бен Джонсон
“Последний киносеанс” / *The Last Picture Show*
реж. Питер Богданович

1972

Джоэл Грей
“Кабаре” / *Cabaret*
реж. Боб Фосси

1973

Джон Хаусман
“Игра в догонялки” / *The Paper Chase*
реж. Джеймс Бриджес

1974

Роберт Де Ниро
“Крестный отец. Часть II” / *The Godfather Part II*
реж. Фрэнсис Форд Coppola

1975

Джордж Бернс
“Веселые ребята” / *The Sunshine Boys*
реж. Герберт Росс

1976

Джейсон Робардс
“Вся президентская рать” / *All the President's Men*
реж. Алан Дж. Пакула

1977

Джейсон Робардс
“Джулия” / *Julia*
реж. Фред Циннеман

1978

Кристофер Уокен
“Охотник на оленей” / *The Deer Hunter*

реж. Майкл Чимино

1979

Мэлвин Дуглас

“Будучи там” / *Being There*

реж. Хэл Эшби

1980

Тимоти Хаттон

“Обыкновенные люди” / *Ordinary People*

реж. Роберт Рэдфорд

1981

Джон Гилгуд

“Артур” / *Arthur*

реж. Стив Гордон

1982

Луис Госсет-младший

“Офицер и джентльмен” / *An Officer and a Gentleman*

реж. Тэйлор Хэкфорд

1983

Джек Николсон

“Слова нежности” / *Terms of Endearment*

реж. Джеймс Л. Брукс

1984

Хенг С. Нгор

“Поля смерти” / *The Killing Fields*

Великобритания

реж. Роланд Жоффе

1985

Дон Амичи

“Кокон” / *Cocoon*

реж. Рон Хауард

1986

Майкл Кейн

“Ханна и ее сестры” / *Hannah and Her Sisters*

реж. Вуди Аллен

1987

Шон Коннери

“Неприкасаемые” / *The Untouchables*

реж. Брайан Де Пальма

1988

Кевин Клайн

“Рыбка по имени Ванда” / *A Fish Called Wanda*

Великобритания

реж. Чарльз Крайтон

1989

Дэнзел Вашингтон

“Доблесть” / *Glory*

реж. Эдвард Цвик

1990

Джо Пеши

“Славные парни” / *GoodFellas*

реж. Мартин Скорсезе

1991

Джек Пэланс

“Городские пижоны” / *City Slickers*

реж. Рон Андервуд

1992

Джин Хэкман

“Непрощенный” / *Unforgiven*

реж. Клинт Иствуд

1993

Томми Ли Джонс

“Бегущий от правосудия” / *The Fugitive*

реж. Эндрю Дэвис

1994

Мартин Ландау

“Эд Вуд” / *Ed Wood*

реж. Тим Бертон

1995

Кевин Спейси

“Обычные подозреваемые” / *The Usual Suspects*

реж. Брайан Сингер

1996

Куба Гудинг-младший

“Джерри Магуайр” / *Jerry Maguire*

реж. Камерон Кроу

1997

Робин Уильямс

“Умница Уилл Хантинг” / *Good Will Hunting*

реж. Гас Ван Сэнт

1998

Джеймс Коберн

“Скорбь” / *Affliction*

реж. Пол Шредер

1999

Майкл Кейн

“Правила виноделов” / *The Cider House Rules*

реж. Лассе Хальльстрем

2000

Бенисио Дель Торо

“Траффик” / *Traffic*

реж. Стивен Содерберг

2001

Джим Броудбент

“Айрис” / *Iris*

Великобритания-США

реж. Ричард Эйри

2002

Крис Купер

“Адаптация” / *Adaptation*

реж. Спайк Джонз

2003

Тим Роббинс

“Таинственная река” / *Mystic River*

реж. Клинт Иствуд

2004

Морган Фриман

“Малышка на миллион” / *Million*

Dollar Baby

реж. Клинт Иствуд 2005

Джордж Клуни

“Сириана” / *Syriana*

реж. Стивен Гизн

2006

Алан Аркин

“Маленькая мисс Счастье” / *Little Miss Sunshine*

реж. Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис

2007

Хавьер Бардем

“Старикам тут не место” / *No Country for Old Men*

реж. Итан Коэн, Джоэл Коэн

Лауреаты-женщины

1936

Гейл Сондергард

“Энтони Несчастный” / *Anthony Adverse*

реж. Мервин Ле Рой

1937

Элис Брэди

“В старом Чикаго” / *In Old Chicago*

реж. Генри Кинг

1938

Фэй Бэйнтер

“Иезавель” / *Jezebel*

реж. Уильям Уайлер

1939

Хэтти Макдэниел

“Унесенные ветром” / *Gone With the Wind*

реж. Виктор Флеминг

1940

Джейн Дарвелл

“Гроздь гнева” / *The Grapes of Wrath*

реж. Джон Форд

1941

Мэри Астор

“Большая ложь” / *The Great Lie*

реж. Эдмунд Гулдинг

1942

Тереза Райт

“Миссис Минивер” / *Mrs. Miniver*

реж. Уильям Уайлер

1943

Катина Паксину

“По ком звонит колокол” / *For Whom the Bell Tolls*

реж. Сэм Вуд

1944

Этель Бэрримор

“Одно лишь одинокое сердце” / *None But the Lonely Heart*, реж. Клиффорд Одетс

1945

Энн Ревер

“Национальная награда” / *National Velvet*

реж. Кларенс Браун

1946

Энн Бакстер

“Лезвие бритвы” / *The Razor's Edge*

реж. Эдмунд Гулдинг

1947

Силесте Холм

“Джентльменское соглашение” / *Gentleman's Agreement*

реж. Элиа Казан

1948

Клэр Тревор

“Ки Ларго” / *Key Largo*

реж. Джон Хьюстон

1949

Мерседес Маккембридж

“Вся королевская рать” / *All the King's Men*

реж. Роберт Россен

1950

Джозефин Халл

“Харви” / *Harvey*, реж. Генри Костер

1951

Ким Хантер

“Трамвай “Желание”” / *A Streetcar Named Desire*, реж. Элиа Казан

1952

Глория Грэм

“Плохой и прекрасная” / *The Bad and the Beautiful*, реж. Винсенте Минелли

1953

Донна Рид

“Отныне и вовеки веков” / *From Here to Eternity*, реж. Фред Циннеман

1954

Ева Мэри Сэнт

“В порту” / *On the Waterfront*

реж. Элиа Казан

1955

Джо Ван Флит

“К востоку от рая” / *East of Eden*

реж. Элиа Казан

1956

Дороти Мэлоун

“Обо всем расскажет ветер” / *Written on the Wind*

реж. Дуглас Сирк

1957

Миеси Умеки

“Сайонара” / *Sayonara*, реж. Джошуа Логан

1958

Уэнди Хиллер

“За отдельными столиками” / *Separate Tables*, реж. Дэлберт Манн

1959

Шелли Уинтерс

“Дневник Анны Франк” / *The Diary of Anne Frank*, реж. Джордж Стивенс

1960

Ширли Джонс

“Элмер Гантри” / *Elmer Gantry*

реж. Ричард Брукс

1961

Рита Морено

“Вестсайдская история” / *West Side Story*

реж. Роберт Уайз и Джером Роббинс

1962

Пэтти Дьюк

“Сотворившая чудо” / *The Miracle*

Worker, реж. Артур Пенн

1963

Маргарет Рутерфорд

“Очень важные персоны” / *The V.I.P.s*

Великобритания, реж. Энтони Эсквит

1964

Лиля Кедрова

“Грек Зорба” / *Zorba the Greek*

реж. Михалис Какоянис

1965

Шелли Уинтерс

“Клочок синевы” / *A Patch of Blue*

реж. Гай Грин

1966

Сэнди Дэннис

“Кто боится Вирджинии Вулф?” / *Who's Afraid of Virginia Woolf?* реж. Майк Николс

1967

Эстель Парсонс

“Бонни и Клайд” / *Bonnie and Clyde*

реж. Артур Пенн

1968

Рут Гордон

“Ребенок Розмари” / *Rosemary's Baby*

реж. Роман Полански

1969

Голди Хон

“Цветок кактуса” / *Cactus Flower*

реж. Джин Сакс

1970

Хелен Хейс

“Аэропорт” / *Airport*

реж. Джордж Ситон

1971

Клорис Личман

“Последний киносеанс” / *The Last Picture Show*, реж. Питер Богданович

1972

Эйлин Хеккарт

“Бабочки на свободе” / *Butterflies Are Free*

реж. Милтон Катселас

1973

Татум О’Нил

“Бумажная луна” / *Paper Moon*

реж. Питер Богданович

1974

Ингрид Бергман

“Убийство в Восточном экспрессе” / *Murder on the Orient Express*

Великобритания, реж. Сидни Люмет

1975

Ли Грант

“Шампунь” / *Shampoo*, реж. Хэл Эшби

1976

Беатрис Страйт

“Телесеть” / *Network*, реж. Сидни Люмет

1977

Ванесса Редгрэйв

“Джулия” / *Julia*, реж. Фред Циннеман

1978

Мэгги Смит

“Калифорнийский отель” / *California Suite*, реж. Герберт Росс

1979

Мэрил Стрип

“Крамер против Крамера” / *Kramer vs. Kramer*

реж. Роберт Бентон

1980

Мэри Стинберген

“Мэлвин и Хауард” / *Melvin and Howard*

реж. Джонатан Дэмми

1981

Морин Стэплтон

“Красные” / *Reds*, реж. Уоррен Битти

1982

Джессика Лэнг

“Тутси” / *Tootsie*, реж. Сидни Поллак

1983

Линда Хант

“Год опасной жизни” / *The Year of Living Dangerously*

Австралия, реж. Питер Уэйр

1984

Пегги Эшкрофт

“Поездка в Индию” / *A Passage to India*

Великобритания, реж. Дэвид Лин

1985

Анжелика Хьюстон

“Честь семьи Прицци” / *Prizzi's Honor*

реж. Джон Хьюстон

1986

Дайэн Уист

“Ханна и ее сестры” / *Hannah and Her Sisters*, реж. Вуди Аллен

1987

Олимпия Дукакис

“Очарованные луной” / *Moonstruck*

реж. Норман Джуисон

1988

Джина Дэвис

“Случайный турист” / *The Accidental*

Tourist

реж. Лоуренс Каздан

1989

Бренда Фриккер

“Моя левая нога” / *My Left Foot*

Ирландия, реж. Джим Шеридан

1990

Вупи Голдберг

“Призрак” / *Ghost*, реж. Джерри Цуккер

1991

Мерседес Рул

“Король-рыбак” / *The Fisher King*

реж. Терри Гиллиэм

1992

Мариса Томей

“Мой кузен Винни” / *My Cousin Vinny*

реж. Джонатан Линн

1993

Анна Пэкуин

“Пианино” / *The Piano*

Новая Зеландия-Франция

реж. Джейн Кемпион

1994

Дайэн Уист

“Пули над Бродвеем” / *Bullets over Broadway*, реж. Вуди Аллен

1995

- Мира Сорвино
“Могучая Афродита” / *Mighty Aphrodite*
реж. Вуди Аллен
1996
- Жюльетт Бинош
“Английский пациент” / *The English Patient*, реж. Энтони Мингелла
1997
- Ким Бейсингер
“Секреты Лос-Анджелеса” / *L.A. Confidential*, реж. Кертис Хэнсон
1998
- Джуди Денч
“Влюбленный Шекспир” / *Shakespeare in Love*, реж. Джон Мэдден
1999
- Анджелина Джоли
“Прерванная жизнь” / *Girl, Interrupted*
реж. Джеймс Мэнголд
2000
- Марша Гэй Харден
“Поллок” / *Pollock*, реж. Эд Харрис
2001
- Дженнифер Коннели
“Игры разума” / *A Beautiful Mind*
реж. Рон Хауард
2002
- Кэтрин Зита-Джонс
“Чикаго” / *Chicago*
реж. Роб Маршалл
2003
- Рене Зельвегер
“Холодная гора” / *Cold Mountain*
реж. Энтони Мингелла
2004
- Кейт Бланшетт
“Авиатор” / *Aviator*, реж. Мартин Скорсезе
2005
- Рэйчел Вайс
“Преданный садовник” / *The Constant Gardener*, реж. Фернанду Мейреллиш,
Германия-Великобритания
2006
- Дженнифер Хадсон
“Девушки мечты” / *Dreamgirls*
реж. Билл Кондон
2007
- Тильда Суинтон
“Майкл Клейтон” / *Michael Clayton*
реж. Тони Гилрой

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Лучшее исполнение женской роли второго плана”

1974

Валентина Кортезе

“Американская ночь” / *La nuit americaine*

Франция

реж. Франсуа Трюффо

2006

Адриана Барраза, Ринко Кикиути

“Вавилон” / *Babel*

Франция-США-Мексика

реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту помимо английского в фильме использовано несколько языков (арабский, японский, французский, испанский и др.)

Лучшая режиссура

Идея присуждения этой награды родилась в июле 1928 года. Первоначально отцы-основатели Академии сочли необходимым выделить в отдельную категорию режиссуру комедии. Но уже в следующем сезоне подобная градация была отменена.

Престиж награды некоторое время приходилось укреплять в борьбе против гегемонии продюсеров. Из 36 основателей Академии 18 (включая Мэри Пикфорд) были продюсерами или пробовали силы на этом поприще, в традициях времени диктуя свою волю режиссерам. В момент учреждения Киноакадемии их могуществу противостоял авторитет всего лишь шести режиссеров. Тем не менее, в первой табели о рангах режиссура была закреплена на почетной четвертой позиции.

Обычно режиссеры картин, выдвинутых на соискание “Оскара” в главном разряде конкурса, “Лучший фильм года”, оспаривают приз и в “своей” категории, однако совпадения касаются, как правило, только трех-четырех, но не всех пяти лент. Очень часто, особенно в последнее время, этим пятым звеном, путающим все карты любителей прогнозов, становится режиссер-неамериканец. Лишь 1981 год оказался приятным исключением – постановщики всех выдвинутых на “Оскар” фильмов оказались в списке претендентов на звание лучшего режиссера.

Как ни странно, данная категория конкурса довольно долго обретала свою нынешнюю форму, избавляясь с течением времени от явных и скрытых несоответствий. Например, вплоть до начала 1940-х можно было столкнуться со странной диспропорцией, когда в конкурсе режиссеров представлено либо большее, либо меньшее количество претендентов, нежели картин-соискательниц титула “лучшего фильма”.

Иллюстрацией скрытых несоответствий может стать следующее. Несмотря на то, что приз за лучшую режиссуру разыгрывается в течение 80 лет, его лауреатами с американской стороны (если не считать неоднократные лауреатства одного и того же режиссера) становились лишь 39 мастеров. Да и то, если покопаться в прошлом американских лауреатов, зачастую имеешь дело с представителями Европы, в силу различных причин оказавшимися в Голливуде. Так, например, Австрия подарила Америке Билли Уайлдера и Фреда Циннемана, Франция – Уильяма Уайлера, Венгрия – Майкла Кертца, Чехия – Милоша Формана, Польша – Романа Полански и т. д. Не говоря уже об Англии.

Режиссерский “Оскар” несколько менее “капризен” в сравнении с другими категориями. Но и здесь не обошлось без недоразумений. В лауреатском списке нет имен таких титанов старого Голливуда, как Чарльз Спенсер Чаплин, Сесиль Блаунт Де Милль, Джозеф фон Штернберг, Уильям Уэллман, Альфред Хичкок, Эдвард Дмитрик, Сэм Вуд, Говард Хоукс, Кларенс Браун, Эрнст Любич и Кинг Видор. Слабым утешением для кого-то из них стали почетные и именные награды. Трудно поверить, но Киноакадемия оставила не только без “Оскаров” за режиссуру, но даже без номинаций в этом конкурсе таких великих мастеров как Дэвид Уорк Гриффит, Говард Хоукс, Фриц Ланг, Рубен Мамулян, Сэм Пикенпа, Брайан Де Пальма и других, более молодых режиссеров из числа самых знаменитых постановщиков.

Действительно, Киноакадемия, несмотря на свое шумно разрекламированное коллективное решение, присуждая премию лучшему фильму, довольно часто провоцировала крупные скандалы. Однако она же чуть ли не каждый раз старалась погасить страсти именно режиссерским “Оскаром”. Практически все (за малым исключением) картины, отмеченные этой наградой, являли собой творческие вершины того или иного мастера.

Звание рекордсмена в истории режиссерской категории конкурса в течение пятидесяти с лишним лет удерживает за собой великий Джон Форд, четырехкратный лауреат “Оскара” по итогам 1935, 1940, 1941 и 1952 годов. Трижды удостоивались награды Фрэнк Капра (1934,

1936, 1938) и Уильям Уайлер (1942, 1946, 1959). Последнему, кстати, принадлежит рекорд по количеству номинаций – 12, и вряд ли кто-то в обозримом будущем сможет хотя бы приблизиться к таким показателям. Второе место в списке лидеров по числу выдвижений на “Оскар” в режиссерском конкурсе досталось Билли Уайлдеру, достигшему отметки в 8 номинаций. Третье место делят между собой Фред Циннеман и, что примечательно, англичанин Дэвид Лин, по семь раз представлявшиеся к награде. Лучшими режиссерами дважды провозглашались Фрэнк Борзедж (1927/28, 1931/32), Льюис Майлстоун (1927/28, 1929/30), Фрэнк Ллойд (1928/29, 1932/33), Лео Маккери (1937, 1944), Билли Уайлдер (1945, 1960), Элиа Казан (1947, 1954), Джозеф Манкевич (1949, 1950), Дэвид Лин (1957, 1962), Фред Циннеман (1953, 1966), Роберт Уайз (1961, 1965), Милош Форман (1975, 1984), Оливер Стоун (1986, 1989) и Стивен Спилберг (1993, 1998). Случалось и так, что даже неоднократные лауреаты “Оскара” отметились особыми достижениями. Например, Джону Форду и Джозефу Манкевичу удавалось побеждать в течение двух сезонов подряд.

К сожалению, в лауреатских списках мы не найдем имен таких корифеев кинорежиссуры Голливуда более поздних эпох как Стэнли Крамер, Артур Пенн, Стэнли Кубрик, Отто Преминджер, Хэл Эшби, Мартин Ритт, Алан Дж. Пакула, Норман Джуисон и Сидни Люмет. Не говоря уже о представителях “новой” и “новой новой волны”, особо почитаемых за пределами США: Джоне Кассаветисе, Роберте Олтмане, Питере Богдановиче, Дэвиде Линче, Джиме Джармуше. Так что, как видите, Киноакадемия душит не только “чужих” новаторов (в первую очередь следует упомянуть выдающихся представителей британского кино Кена Рассела, Джеймса Айвори, Алана Паркера, Джона Бурмана, Кеннета Брэна, Стивена Фриерза), но и своих тоже. А ведь созданные упомянутыми мастерами фильмы неоднократно удостоивались “Оскаров” в самых различных категориях конкурса.

Стоит вспомнить и о судьбе давным-давно работающего в Голливуде англичанина Ридли Скотта, непризнание которого в качестве лучшего режиссера отдает постыдным фарсом, да и только. Иного сравнения и не подберешь.

Киноакадемия позволила себе барский жест выдвижения в конкурс английских режиссеров сразу же по окончании Второй мировой войны, затем, во второй половине 1950-х, она пошла еще дальше, начав присуждать им премии (чего только стоит двукратное лауреатство Дэвида Лина!), а с начала 1960-х годов в борьбу за режиссерские награды с легкой руки Академии включились режиссеры Италии, Швеции, Японии, Франции и т. д. В разное время в конкурсе участвовали люди-легенды: Федерико Феллини, Пьетро Джерми, Клод Лелуш, Ингмар Бергман, Франсуа Трюффо, Акира Куросава, Кшиштоф Кесьлевски и другие. К сожалению, пока безуспешно. Лишь итальянцу Бернардо Бертолуччи покорила “оскаровская” высота вместе с его... Англоязычным фильмом “Последний император” (1987).

За всю историю “Оскара” только две женщины оспаривали награду в конкурсе лучших постановщиков. Ими стали итальянка Лина Вертмюллер (“Паскуалино „Семь красоток“”, 1976) и уроженка Новой Зеландии Джейн Кемпион (“Пианино”, 1993). Дискриминация же режиссерских талантов Барбры Стрэйзанд, Норы Эфрон, Пенни Маршалл, Агнешки Холланд и Кэтрин Бигелоу благополучно продолжается. Не говоря уже о представительницах неанглоязычных кинематографий.

Несмотря на существующее ныне господство политкорректности, всего лишь один раз к “Оскару” за лучшую режиссуру был представлен чернокожий кинематографист – Джон Синглтон (“Ребята по-соседству”, 1991). Он стал также и самым молодым номинантом в истории режиссерского “Оскара”, удостоившись этой чести в возрасте 24 лет.³⁸ Увы, за бортом конкурса так и остался Спайк Ли – крупнейшая некогда фигура среди негритянских

³⁸ Самым молодым лауреатом “Оскара” за лучшую режиссуру стал 32-летний Уильям Фридкин, первенствовавший в конкурсе по итогам 1971 года вместе со своим фильмом “Французский связной”.

постановщиков. Видимо, почувствовав неладное, донельзя политкорректная Киноакадемия, скрепя сердце, все-таки пропустила в конкурс индуса М. Найта Шьямалана (“Шестое чувство”, 1999) и китайца Энга Ли (“Крадущийся тигр, затаившийся дракон”, 2000). Однако в обоих случаях речь шла о давно работающих в Голливуде режиссерах.

Таким образом, вновь было подтверждено старое правило: когда Киноакадемии позарез нужен дипломатический ход для достижения компромисса, она обязательно проявит редкую неуклюжесть.

Лауреаты

1927/28

Лучшая режиссура в жанре драмы

Фрэнк Борзедж

“Седьмое небо” / *Seventh Heaven*

Лучшая режиссура в жанре комедии

Льюис Майлстоун

“Два арабских рыцаря” / *Two Arabian Knights*

1928/29

Фрэнк Ллойд

“Божественная дама” / *Divine Lady*

1929/30

Льюис Майлстоун

“На Западном фронте без перемен” / *All Quiet on the Western Front*

1930/31

Норман Торог

“Скиппи” / *Skippy*

1931/32

Фрэнк Борзедж

“Плохая девушка” / *Bad Girl*

1932/33

Фрэнк Ллойд

“Кавалькада” / *Cavalcade*

1934

Фрэнк Капра

“Это случилось однажды ночью” / *It Happened One Night*

1935

Джон Форд

“Осведомитель” / *The Informer*

1936

Фрэнк Капра

“Мистер Дидс переезжает в город” / *Mr. Deeds Goes to Town*

1937

Лео Маккери

“Ужасная правда” / *The Awful Truth*

1938

Фрэнк Капра

“С собой не унесешь” / *You Can't Take It With You*

1939

Виктор Флеминг

“Унесенные ветром” / *Gone With the Wind*

1940

Джон Форд

“Гроздь гнева” / *The Grapes of Wrath*

1941

Джон Форд

“Как зелена была моя долина” / *How Green Was My Valley*

1942

Уильям Уайлер

“Миссис Минивер” / *Mrs. Miniver*

1943

Майкл Кертиц

“Касабланка” / *Casablanca*

1944

Лео Маккери

“Иду своим путем” / *Going My Way*

1945

Билли Уайлдер

“Потерянный уик-энд” / *The Lost Weekend*

1946

Уильям Уайлер

“Лучшие годы нашей жизни” / *The Best Years of Our Lives*

1947

Элиа Казан

“Джентльменское соглашение” / *Gentleman's Agreement*

1948

Джон Хьюстон

“Сокровища Сьерра-Мадре” / *The Treasure of the Sierra Madre*

1949

Джозеф Л. Манкевич

“Письмо трем женам” / *A Letter to Three Wives*

1950

Джозеф Л. Манкевич

“Все о Еве” / *All About Eve*

1951

Джордж Стивенс

“Место под солнцем” / *A Place in the Sun*

1952

Джон Форд

“Тихий человек” / *The Quiet Man*

1953

Фред Циннеман

“Отныне и вовеки веков” / *From Here to Eternity*

1954

Элиа Казан

“В порту” / *On the Waterfront*

1955

Дэлберт Манн

“Марти” / *Marty*

1956

Джордж Стивенс
“Гигант” / *Giant*

1957

Дэвид Лин
“Мост через реку Квай” / *The Bridge on the River Kwai*
Великобритания

1958

Винсенте Минелли
“Жижы” / *Gigi*

1959

Уильям Уайлер
“Бен-Гур” / *Ben-Hur*

1960

Билли Уайлдер
“Квартира” / *The Apartment*

1961

Роберт Уайз и Джером Роббинс
“Вестсайдская история” / *West Side Story*

1962

Дэвид Лин
“Лоуренс Аравийский” / *Lawrence of Arabia*
Великобритания

1963

Тони Ричардсон
“Том Джонс” / *Tom Jones*
Великобритания

1964

Джордж Кьюкор
“Моя прекрасная леди” / *My Fair Lady*

1965

Роберт Уайз
“Звуки музыки” / *Sound of Music*

1966

Фред Циннеман
“Человек на все времена” / *A Man for All Seasons*
Великобритания

1967

Майк Николс
“Выпускник” / *The Graduate*

1968

Кэрол Рид
“Оливер!” / *Oliver!*
Великобритания

1969

Джон Шлезингер
“Полуночный ковбой” / *Midnight Cowboy*

1970

Фрэнклин Шэффнер

“Патон” / *Patton*

1971

Уильям Фридкин

“Французский связной” / *The French Connection*

1972

Боб Фосси

“Кабаре” / *Cabaret*

1973

Джордж Рой Хилл

“Афера” / *The Sting*

1974

Фрэнсис Форд Коппола

“Крестный отец. Часть II” / *The Godfather Part II*

1975

Милош Форман

“Полет над гнездом кукушки” / *One Flew Over the Cuckoo's Nest*

1976

Джон Эвилдсен

“Рокки” / *Rocky*

1977

Вуди Аллен

“Энни Холл” / *Annie Hall*

1978

Майкл Чимино

“Охотник на оленей” / *The Deer Hunter*

1979

Роберт Бентон

“Крамер против Крамера” / *Kramer vs. Kramer*

1980

Роберт Рэдфорд

“Обыкновенные люди” / *Ordinary People*

1981

Уоррен Битти

“Красные” / *Reds*

1982

Ричард Аттенборо

“Ганди” / *Gandhi*

Великобритания-Индия

1983

Джеймс Л. Брукс

“На языке нежности” / *Terms of Endearment*

1984

Милош Форман

“Амадей” / *Amadeus*

1985

Сидни Поллак

“Из Африки” / *Out of Africa*

1986

Оливер Стоун

“Взвод” / *Platoon*

1987

Бернардо Бертолуччи

“Последний император” / *The Last Emperor*

Италия-Великобритания-КНР

1988

Барри Левинсон

“Человек дождя” / *Rain Man*

1989

Оливер Стоун

“Рожденный 4 июля” / *Born On the Fourth of July*

1990

Кевин Костнер

“Танцы с волками” / *Dances with Wolves*

1991

Джонатан Дэмми

“Молчание ягнят” / *The Silence of the Lambs*

1992

Клинт Иствуд

“Непрощенный” / *Unforgiven*

1993

Стивен Спилберг

“Список Шиндлера” / *Schindler's List*

1994

Роберт Земекис

“Форрест Гамп” / *Forrest Gump*

1995

Мэл Гибсон

“Храброе сердце” / *Braveheart*

1996

Энтони Мингелла

“Английский пациент” / *The English Patient*

1997

Джеймс Камерон

“Титаник” / *Titanic*

1998

Стивен Спилберг

“Спасение рядового Райана” / *Saving Private Ryan*

1999

Сэм Мендес

“Красота по-американски” / *American Beauty*

2000

Стивен Содерберг

“Трафик” / *Traffic*

2001

Рон Хауард

“Игры разума” / *A Beautiful Mind*

2002

Роман Полански

“Пианист” / *The Pianist*

Великобритания-Франция-Германия

2003

Питер Джексон

“Властелин колец: Возвращение короля” / *The Lord of the Rings: The Return of the King*

США-Новая Зеландия

2004

Клинт Иствуд

“Малышка на миллион” / *Million Dollar Baby*

2005

Энг Ли

“Горбатая гора” / *Brokeback Mountain*

2006

Мартин Скорсезе

“Отступники” / *The Departed*

2007

Итан Коэн, Джоэл Коэн

“Старикам тут не место” / *No Country for Old Men*

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Лучшая режиссура”

1960

Жюль Дассен

“Никогда в воскресенье” / *Pote tin Kyriaki*

Греция

1961

Федерико Феллини

“Сладкая жизнь” / *La dolce vita*

Италия

1962

Пьетро Джерми

“Развод по-итальянски” / *Divorzio all' Italiana*

Италия

1963

Федерико Феллини

“8 S” / *Otto e mezzo*

Италия-Франция

1965

Хироси Тэсигахара

“Женщина в песках” / *Suna no onna*

Япония

1966

Клод Лелуш

“Мужчина и женщина” / *Un homme et une femme*

Франция

1968

Джилло Понтекорво

“Битва за Алжир” / *La battaglia di Algieri*

Италия-Алжир

1969

Коста-Гаврас

“Дзета” / *Z*

Франция-Алжир

1970

Федерико Феллини

“Сатирикон Феллини” / *Fellini Satyricon*

Италия-Франция

1972

Ян Труэлль

“Эмигранты” / *Utvandrarna*

Швеция

1973

Ингмар Бергман

“Шепоты и крик” / *Viskningar och rop*

Швеция;

Бернардо Бертолуччи

“Последнее танго в Париже” / *L'ultimo tango a Parigi*

Италия-Франция

1974

Франсуа Трюффо

“Американская ночь” / *La nuit americaine*

Франция

1975

Федерико Феллини

“Амаркорд” / *Amarcord*

Италия;

1976

Ингмар Бергман

“Лицом к лицу” / *Ansikte mot ansikte*

Швеция;

Лина Вертмюллер

“Паскуалино „Семь красоток“” / *Pasqualino Settebellezze*

Италия

1979

Эдуард Молинаро

“Клетка для безумцев” / *La cage aux folles*

Франция-Италия

1982

Вольфганг Петерсен

“Подлодка” / *Das Boot*

ФРГ

1983

Ингмар Бергман

“Фанни и Александр” / *Fanny och Alexander*

Швеция-Франция-ФРГ

1985

Акира Куросава

“Ран” (“Смута”) / *Ran*

Япония

1987

Лассе Халльстрем

“Моя собачья жизнь” / *Mitt liv som hund*

Швеция

1994

Кшиштоф Кесьлевски

“Три цвета: красный” / *Trois couleurs: rouge*

Франция-Швейцария-Польша

1995

Майкл Рэдфорд

“Почтальон” / *Il postino*

Италия-Франция-Бельгия 1998

Роберто Бенини

“Жизнь прекрасна” / *La vita e bella*

Италия

2000

Энг Ли

“Крадущийся тигр, затаившийся дракон” / *Wo hu cang long*

Тайвань-Гонконг-США-Китай

2002

Педро Альмодовар

“Поговори с ней” / *Hable con ella*

Испания-Франция

2003

Фернанду Мейреллиш

“Город Бога” / *Cidade de Deus*

Бразилия-Франция-США

2006

Александр Гонсалес Иньярриту

“Вавилон” / *Babel*

Франция-США-Мексика

помимо английского в фильме использовано несколько языков (арабский, японский, французский, испанский и др.);

Клинт Иствуд

“Письма с Иводзимы” / *Letters from Iwo Jima*

фильм снят на английском и японском языках

2007

Джулиан Шнабель

“Скафандр и бабочка” / *Le scaphandre et le papillon*

Франция-США

Лучший сценарий

Среди шести категорий, существующих с момента основания конкурса, «Литературная основа фильма» лидирует по количеству изменений регламента. Это объясняется тем, что в течение длительного периода Гильдия сценаристов стремилась выработать идеальную концепцию своей награды, которая адекватно отражала бы место и значение литературного труда в процессе создания фильма. Бесчисленные усовершенствования регламента прекратились лишь в 1983 году. Ныне он предусматривает две награды: за лучший оригинальный сценарий и лучший сценарий киноэкранизации. В первом случае имеется в виду сценарий, написанный непосредственно для кино, а во втором – сценарий-обработка, созданный по уже имеющемуся литературному или иному произведению.

Как и в большинстве категорий, номинации здесь готовят специалисты из Сценарного отдела Академии, а присуждаются награды общим голосованием. К чести AMPAS необходимо признать, что в лауреатском списке сценаристов почти нет случайных имен. История конкурса в полной мере отражает основные вехи развития американского кино и отчасти – литературы.

Голливудскую Академию неоднократно (и порой – справедливо) упрекали в излишней приверженности традициям и консерватизме. Однако, среди победителей в «литературных» категориях часто оказывались именно те сюжеты и сценарии, которые взрывали устоявшиеся стереотипы и открывали новые горизонты. К таким этапным для кинематографа работам можно отнести «Гражданина Кейна», «Отныне и вовеки веков», «Нюрнбергский процесс», «Убить пересмешника», «Доктор Живаго», «Душной южной ночью», «Изгоняющего дьявола», «Полуночного ковбоя», «Энни Холл», «Крестного отца», «Китайский квартал», «Амадея», «Опасные связи», «Возмутительную игру», «Список Шиндлера», «Правила виноделов», «Обычных подозреваемых» и ряд других значительных произведений. Конечно, в последнее десятилетие лауреатами становились и сценаристы шикарных в плане зрелищности картин, но тому есть одно серьезное оправдание. Эти работы следовало премировать хотя бы за то, что они отрывали публику от телеэкрана.

Обычно картины, выдвинутые на соискание «Оскара» в категории «Лучший фильм года», представлены и в конкурсе сценаристов. Чаще всего лучший фильм выигрывает и дополнительную статуэтку за лучший сценарий. Но иногда случается так, что именно этот «Оскар» достается в утешение одному из главных неудачников конкурса, растерявшему все свои шансы в других категориях. Или наоборот, вооруженному лишь одной номинацией за сценарий. В Голливуде даже говорят, что лучшим фильмом следует считать не нахватавшего кучу «Оскаров» триумфанта конкурса, а лишь тот фильм, который был отмечен за лучший сценарий. Шутка, конечно, однако намек в ней содержится довольно серьезный. На поверку выходит: в числе фильмов, отмеченных премией за лучший сценарий, в активе которых не значится большого количества «Оскаров», оказались очень яркие и, что немаловажно, горячо любимые российскими зрителями картины «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969), «Полевой армейский хирургический госпиталь» (1970), «Китайский квартал» (1974), «Жарким днем после обеда» (1975), «Полуночный экспресс» (1978), «Общество мертвых поэтов» (1989), «Тельма и Луиза» (1991), «Возмутительная игра» (1992), «Криминальное чтиво» (1994) и, наконец, испано-французский фильм «Поговори с ней» (2002), произведший едва ли не самую громкую сенсацию последнего времени.

В истории этой категории обращает на себя внимание эпизод, связанный с триумфом мюзикла «Звуки музыки» (1965). Редчайший случай: обладатель десяти номинаций на «Оскар» и пяти премий по итогам конкурса, мюзикл «Звуки музыки» вообще не оспаривал награду за литературную основу. Равно как и за песню, но это уже другая история.

В 1993 году сценарий “Возмутительной игры” был признан лучшим в пику “Непрощенному”, завоевавшему несколько премий, включая главный “Оскар”. Немым укором “Чикаго”, лучшему фильму 2002 года, собравшему урожай из пяти золотых статуэток, стало присуждение “Оскара” за лучший сценарий его ближайшему конкуренту “Пианисту”.

До сих пор продолжается нескончаемая дискуссия, кто для истории более ценен – “Охотник на оленей” или “Возвращение домой”? Помимо всего прочего, обе эти ленты стали главными соперницами в битве за “Оскар” по итогам 1978 года. В итоге в активе “Охотника” из числа самых престижных наград оказался “Оскар” за лучший фильм года и режиссуру, а “Возвращению” достались награды за лучший сценарий и обе главные роли. Вот и решай после этого, какой из фильмов-конкурентов лучше.

На протяжении всей истории конкурса в поле зрения Академии попадали крупные литературные имена – Бернард Шоу, Владимир Набоков, Жан-Поль Сартр, Теннесси Уильямс, Уильям Сароян, Сидни Шелдон, Жак Превер, Грэм Грин, Хорхе Семпрун и другие. Все они с разным успехом принимали участие в конкурсе сценаристов. После Второй мировой войны в это писательское созвездие влился и целый ряд европейских кинорежиссеров, составивших цвет “авторского” кино. Чаще других на награды выдвигались Федерико Феллини (7 номинаций) и Ингмар Бергман (4 номинации). Победителями же становились Пьетро Джерми (1962, “Развод по-итальянски”, в соавторстве с Эннио Де Кончини и Альфредо Джанетти), Клод Лелуш (1966, “Мужчина и женщина”, в соавторстве с Пьером Юйттерхувеном), а также Бернардо Бертолуччи (1987, “Последний император”, в соавторстве с Марком Пиплоу) и, наконец, Педро Альмодовар (2002, “Поговори с ней”) – первый из европейцев, выигравший “Оскар” в одиночку, без помощи соавторов.

Широкое представительство режиссеров в конкурсе сценаристов, резко увеличиваемое многочисленными американскими именами, не могло не сказаться при определении лидера этой категории по количеству номинаций. В итоге им стал Вуди Аллен, выдвигавшийся на соискание “Оскара” за лучший сценарий 14 раз. На втором месте – Билли Уайлдер (12 номинаций). На третьем – Джон Хьюстон (8 номинаций). Среди лауреатов премии также лидируют режиссеры: трехкратные обладатели “Оскара” за лучший сценарий Фрэнсис Форд Коппола (1970, 1972, 1974) и Билли Уайлдер (1945, 1950, 1960). Из числа нережиссеров трижды праздновали победу продюсер и сценарист Чарльз Брэкетт (1945, 1950, 1953), а также знаменитый драматург и сценарист Пэдди Чаефски (1955, 1971, 1976).

Взаимоотношения режиссеров и сценаристов, самым серьезным образом сказывавшиеся на литературной основе фильма, приводили порой к самым невероятным ситуациям. Точнее даже, к историям с продолжениями. Не каждая из них заканчивалась хеппи-эндом, но на одной такой истории обязательно следует остановиться. После того, как от проекта фильма “Человек дождя” отказались и Стивен Спилберг, и Сидни Поллак, в режиссерское кресло уселся Барри Левинсон. Произошло это за неделю до начала съемок, и новоявленный постановщик первым делом взялся за глобальную переделку сценария. Последний, по мнению одного из исполнительных продюсеров фильма Питера Барта, представлял собой самое слабое звено всего проекта. В итоге предпремьерный показ картины увенчался полупустым залом, и создателям фильма тогда было явно не до мыслей об “Оскарах”. Однако история кино распорядилась судьбой этой ленты по-своему. Мало того, что “Человека дождя” в самом скором времени ожидали громадные кассовые сборы, десятикратно превысившие затраты на постановку, так еще и благодарная Киноакадемия решила воздать всем без исключения, присудив “Оскары” продюсеру, исполнителю главной роли, режиссеру и двум (!!!) сценаристам этого фильма. Причем, как вы догадываетесь, среди двух этих лауреатов не оказалось режиссера, реанимировавшего мертвый сценарий.

Но все это – новые штрихи к парадному портрету этой категории конкурса, да и самой Академии. Тем не менее, история отказов от “Оскара” начинается именно со сценаристов,

когда Дадли Николс открестился от награды за “Осведомителя” (1935). Самое же удивительное заключается в том, что в дальнейшем этого смутьяна ожидали номинации на “Оскар” по итогам 1940 и 1957 годов.

Лауреаты

1927/28

Присуждаются три награды:

1. Экранизация (*Adaptation*)
2. Оригинальный сюжет (*Original Story*)
3. Текст титров (*Title Writing*)

Бенджамин Глэйзер (экранизация)

“Седьмое небо” / *Seventh Heaven*

реж. Фрэнк Борзедж

Бен Хэкт (оригинальный сюжет)

“Подполье” / *Underworld*

реж. Джозеф фон Штернберг

Джозеф Фарнэм (текст титров)

“Впечатляющий мир” / *Telling the World*³⁹

реж. Сэм Вуд

1928/29

Изменение регламента: одна награда за лучший сценарий

Ганс Кралы

“Патриот” / *The Patriot*

реж. Эрнст Любич

1929/30

Фрэнсис Мэрион

“Казенный дом” / *The Big House*

реж. Джордж Уильям Хилл

1930/31

Изменение регламента: две награды:

1. Экранизация (*Adaptation*)
2. Оригинальный сюжет (*Original Story*)

Говард Эстабрук (экранизация)

“Симаррон” / *Cimarron*

реж. Уэсли Раггс

Джон Монк Сондерс (оригинальный сюжет)

“Утренний патруль” / *The Dawn Patrol*

реж. Говард Хоукс

1931/32

Эдвин Берк (экранизация)

“Плохая девушка” / *Bad Girl*

реж. Фрэнк Борзедж

³⁹ В отечественном и зарубежном киноведении, как ни странно, существуют разночтения в отношении фильма, за который Фарнэм получил награду. Например, Сергей Кудрявцев указывает на ленту “Прекрасная студентка” (*The Fair Co-Ed*), солидная энциклопедия “*Movie Awards*”, выпущенная в 2001 году в Нью-Йорке авторитетным “*Variety*”, называет сразу же три фильма с участием Фарнэма, принесшие ему премию совокупно, однако в большинстве фундаментальных американских источников в качестве адресата этой уникальной награды выступает “Впечатляющий мир”, на котором я и остановил свой окончательный выбор.

Фрэнсис Мэрион (оригинальный сюжет)

“Чемпион” / *The Champ*

реж. Кинг Видор

1932/33

Виктор Хирман и Сара Мэйсон (экранизация)

“Маленькие женщины” / *Little Women*

реж. Джордж Кьюкор

Роберт Лорд (оригинальный сюжет)

“Проезд в одну сторону” / *One Way Passage*

реж. Тэй Гарнетт

1934

Роберт Рискин (экранизация)

“Это случилось однажды ночью” / *It Happened One Night*

реж. Фрэнк Капра

Артур Сизар (оригинальный сюжет)

“Манхэттенская мелодрама” / *Manhattan Melodrama*

реж. Уильям ван Дайк

1935

Изменение названий разрядов наград:

1. Оригинальный сюжет (*Original Story*)

2. Сценарий (*Screenplay*)

Бен Хэкт и Чарльз Макартур (оригинальный сюжет)

“Негодяй” / *The Scoundrel*

реж. Бен Хэкт и Чарльз Макартур

Дадли Николс (сценарий)

“Осведомитель” / *The Informer*

реж. Джон Форд

1936

Пьер Коллингс и Шеридан Гибни

(оригинальный сюжет; сценарий)

“Повесть о Луи Пастере” / *The Story of Louis Pasteur*

реж. Уильям Дитерли

1937

Уильям А. Уэллман и Роберт Карсон (оригинальный сюжет)

“Звезда родилась” / *A Star Is Born*

реж. Джордж Кьюкор

Хайнц Херальд, Геза Херчег и Норман Райли Рейн (сценарий)

“Жизнь Эмиля Золя” / *The Life of Emile Zola*

реж. Уильям Дитерли

1938

Элеанор Гриффин и Дор Скэри (оригинальный сюжет)

“Город мальчиков” / *Boys Town*

реж. Норман Таурог

Джордж Бернارد Шоу, Иэн Далримпл, Сесил Льюис и У. П. Липскомб (сценарий)

“Пигмалион” / *Pygmalion*

Великобритания

реж. Лесли Ховард и Энтони Эсквит

1939

Льюис Р. Фостер (оригинальный сюжет)

“Мистер Смит едет в Вашингтон” / *Mr. Smith Goes to Washington*

реж. Фрэнк Капра

Сидни Хауард (сценарий)

“Унесенные ветром” / *Gone With the Wind*

реж. Виктор Флеминг

1940

В регламент введены три разряда награды:

1. Оригинальный сюжет (*Original Story*)

2. Оригинальный сценарий (*Original Screenplay*)

3. Сценарий (*Screenplay*)

Бенджамин Глэйзер и Джон С.Толди (оригинальный сюжет)

“Воскресни, любовь моя” / *Arise, My Love*

реж. Митчелл Лайзен

Престон Старджес (оригинальный сценарий)

“Великий Макгинти” / *The Great McGinty*

реж. Престон Старджес

Дональд Огден Стюарт (сценарий)

“Филадельфийская история” / *The Philadelphia Story*

реж. Джордж Кьюкор

1941

Гарри Сигалл (оригинальный сюжет)

“А вот и мистер Джордан” / *Here Comes Mr.Jordan*

реж. Александр Холл

Герман Дж. Манкевич и Орсон Уэллс (оригинальный сценарий)

“Гражданин Кейн” / *Citizen Kane*

реж. Орсон Уэллс

Сидней Бахман и Сетон И. Миллер (сценарий)

“А вот и мистер Джордан” / *Here Comes Mr.Jordan*

реж. Александр Холл

1942

Эмерик Прессбергер (оригинальный сюжет)

“49-я параллель” (в США: “Захватчики”) / *Forty Ninth Parallel (The Invaders)*

Великобритания

реж. Майкл Пауэлл

Майкл Канин и Ринг Ларднер-младший (оригинальный сценарий)

“Женщина года” / *Woman of the Year*

реж. Джордж Стивенс

Джордж Фрешел, Джеймс Хилтон, Клодин Уэст и Артур Уимперис (сценарий)

“Миссис Минивер” / *Mrs. Miniver*

реж. Уильям Уайлер

1943

Уильям Сароян (оригинальный сюжет)

“Человеческая комедия” / *The Human Comedy*

реж. Кларенс Браун

Норман Красна (оригинальный сценарий)

“Принцесса О’Рорк” / *Princess O’Rourke*

реж. Норман Красна

Джулиус Дж. Эпстайн, Филип Дж. Эпстайн и Говард Кох (сценарий)

“Касабланка” / *Casablanca*

реж. Майкл Кертиц

1944

Лео Маккери (оригинальный сюжет)
Фрэнк Батлер и Фрэнк Кэветт (сценарий)
“Иду своим путем” / *Going My Way*

реж. Лео Маккери

Ламар Тротти (оригинальный сценарий)
“Уилсон” / *Wilson*

реж. Генри Кинг

1945

Чарльз Дж. Бут (оригинальный сюжет)
“Дом на 92-й улице” / *The House on 92nd Street*

реж. Генри Хэтуэй

Рихард Швейцер (оригинальный сценарий)
“Мария-Луиза” / *Marie-Louise*

Швейцария

реж. Леопольд Линдтберг и Герман Халлер
Чарльз Брэккетт и Били Уайлдер (сценарий)

“Потерянный уик-энд” / *The Lost Weekend*

реж. Билли Уайлдер

1946

Клеменс Дейн (оригинальный сюжет)

“Идеальные незнакомцы” (в США: “Отпуск вне брака”) / *Perfect Strangers (Vacation From Marriage)*

Великобритания

реж. Александр Корда

Мюриэль Бокс и Сидней Бокс (оригинальный сценарий)
“Седьмая вуаль” / *The Seventh Veil*

Великобритания

реж. Комптон Беннет

Роберт Э. Шервуд (сценарий)

“Лучшие годы нашей жизни” / *The Best Years of Our Lives*

реж. Уильям Уайлер

1947

Валентайн Дэвис (оригинальный сюжет)

Джордж Ситон (сценарий)

“Чудо на 34-й улице” / *Miracle on 34th Street*

реж. Джордж Ситон

Сидней Шелдон (оригинальный сценарий)

“Холостяк и малолетка” / *The Bachelor and the Bobby-Soxer*

реж. Ирвинг Райс

1948

Изменены названия разрядов наград:

1. Сюжет фильма (*Motion Picture Story*)

2. Сценарий (*Screenplay*)

Рихард Швейцер и Давид Векслер (сюжет фильма)

“Поиски” / *The Search*

Швейцария-США

реж. Фред Циннеман

Джон Хьюстон (сценарий)

“Сокровища Сьерра-Мадре” / *The Treasure of the Sierra Madre*

реж. Джон Хьюстон

1949

Новая классификация. Три разряда наград:

1. Сюжет фильма (*Motion Picture Story*)

2. Сценарий (*Screenplay*)

3. Сюжет и сценарий (*Story and Screenplay*)

Дуглас Морроу (сюжет фильма)

“История Стрэттона” / *The Stratton Story*

реж. Сэм Вуд

Джозеф Л. Манкевич (сценарий)

“Письмо трем женам” / *A Letter to Three Wives*

реж. Джозеф Л. Манкевич

Роберт Пирош (сюжет и сценарий)

“Поле боя” / *Battleground*

реж. Уильям Уэллман

1950

Эдна Энхалт и Эдвард Энхалт (сюжет фильма)

“Паника на улицах” / *Panic in the Streets*

реж. Элиа Казан

Джозеф Л. Манкевич (сценарий)

“Все о Еве” / *All About Eve*

реж. Джозеф Л. Манкевич

Чальз Брэкетт, Билли Уайлдер и Д. М. Маршмен-младший (сюжет и сценарий)

“Сансет-бульвар” / *Sunset Blvd.*

реж. Билли Уайлдер

1951

Пол Ден и Джеймс Бернард (сюжет фильма)

“За семь дней до полудня” / *Seven Days to Noon*

Великобритания

реж. Джон Боултинг

Майкл Уилсон и Гарри Браун (сценарий)

“Место под солнцем” / *A Place in the Sun*

реж. Джордж Стивенс

Алан Джей Лернер (сюжет и сценарий)

“Американец в Париже” / *An American in Paris*

реж. Винсенте Минелли

1952

Фредерик М. Фрэнк, Теодор Сент-Джон и Фрэнк Каветт (сюжет фильма)

“Величайшее представление на Земле” / *The Greatest Show on Earth*

реж. Сесиль Б. Де Милль

Чарльз Шни (сценарий)

“Плохой и прекрасная” / *The Bad and the Beautiful*

реж. Винсенте Минелли

Т.Э.Б. Кларк (сюжет и сценарий)

“Банда с Лавендер-Хилл” / *The Laven- der Hill Mob*

Великобритания

реж. Чарльз Крайтон

1953

Иэн Маклиллан Хантер⁴⁰ (сюжет фильма)

“Римские каникулы” / *Roman Holiday*

реж. Уильям Уайлер

Дэниел Таредаш (сценарий)

“Отныне и вовеки веков” / *From Here to Eternity*

реж. Фред Циннеман

Чарльз Брэккетт, Уолтер Райш и Ричард Брин (сюжет и сценарий)

“Титаник” / *Titanic*

реж. Жан Негулеско

1954

Филип Йордан (сюжет для фильма)

“Сломанное копье” / *Broken Lance*

реж. Эдуард Дмитрик

Джордж Ситон (сценарий)

“Деревенская девушка” / *The Country Girl*

реж. Джордж Ситон

Бадд Шульберг (сюжет и сценарий)

“В порту” / *On the Waterfront*

реж. Элиа Казан

1955

Дэниел Фукс (сюжет фильма)

“Люби меня или покинь” / *Love Me or Leave Me*

реж. Чарльз Видор

Пэдди Чаефски (сценарий)

“Марти” / *Marty*

реж. Дэлберт Манн

Уильям Людвиг и Соня Левин (сюжет и сценарий)

“Прерванная мелодия” / *Interrupted Melody*

реж. Кертис Бернхардт

1956

Изменение классификации.

Новые названия разрядов наград:

1. Сюжет фильма (*Motion Picture Story*)

2. Лучший сценарий экранизации (*Best Screenplay-adapted*)

3. Лучший оригинальный сценарий (*Best Screenplay-original*)

Роберт Рич⁴¹ (сюжет фильма)

“Храбрец” / *The Brave One*

реж. Ирвинг Рэппер

Джеймс По, Джон Фэрроу и С. Дж. Перелман (сценарий экранизации)

“Вокруг света за 80 дней” / *Around the World in 80 Days*

реж. Майкл Андерсон

Альбер Ламорисс (оригинальный сценарий)

“Красный шар” / *Le ballon rouge*

Франция

⁴⁰ Псевдоним Долтона Трамбо (см. комментарий к данному списку, а также материалы главы “„Оскар“ и большая политика” третьей части).

⁴¹ Еще один псевдоним Долтона Трамбо.

реж. Альбер Ламорисс

1957

Модификация.

Регламент предлагает два новых разряда:

1. Сценарий, основанный на материале другого источника⁴² (*Screenplay based on material from another medium*)

2. Сюжет и сценарий, созданные специально для кино⁴³ (*Story and Screenplay written directly for the screen*)

Пьер Буль⁴⁴ (экранизация)

“Мост через реку Квай” / *The Bridge on the River Kwai*

Великобритания

реж. Дэвид Лин

Джордж Уэллс (оригинальный сценарий)

“Модельерша” / *Designing Woman*

реж. Винсенте Минелли

1958

Алан Джей Лернер (экранизация)

“Жижи” / *Gigi*

реж. Винсенте Минелли

Натан Э. Дуглас и Гарольд Джекоб Смит (оригинальный сценарий)

“Не склонившие головы” / *The Defiant Ones*

реж. Стэнли Крамер

1959

Нил Патерсон (экранизация)

“Место наверху”⁴⁵ / *Room at the Top*

Великобритания

реж. Джек Клэйтон

Рассел Раус, Кларенс Грин, Стэнли Шапиро, Морис Ричлин (оригинальный сценарий)

“Разговор на подушке” / *Pillow Talk*

реж. Майкл Гордон

1960

Ричардс Брукс (экранизация)

“Элмер Гантри” / *Elmer Gantry*

реж. Ричард Брукс

Билли Уайлдер и И. Э. Л. Даймонд (оригинальный сценарий)

“Квартира” / *The Apartment*

реж. Билли Уайлдер

1961

Эбби Манн (экранизация)

Нюрнбергский процесс” / *Judgement at Nuremberg*

реж. Стэнли Крамер

Уильям Индж (оригинальный сценарий)

“Великолепие в траве” / *Splendor in the Grass*

⁴² В тексте будет использоваться название “экранизация”.

⁴³ В тексте будет использоваться название “оригинальный сценарий”.

⁴⁴ Сценарий написан Карлом Форманом и Майклом Уилсоном, занесенными в “черные списки” Голливуда. Имя автора романа по причинам политического харак-тера было использовано как псевдоним (см. главу третьей главы “„Оскар“ и большая политика”).

⁴⁵ В СССР: “Путь в высшее общество”.

реж. Элиа Казан

1962

Хортон Фут (экранизация)

“Убить пересмешника” / *To Kill a Mockingbird*

реж. Роберт Маллиган

Эннио Де Кончини, Альфредо Джанетти и Пьетро Джерми (оригинальный сценарий)

“Развод по-итальянски” / *Divorzio all’ italiana*

Италия

реж. Пьетро Джерми

1963

Джон Осборн (экранизация)

“Том Джонс” / *Tom Jones*

Великобритания

реж. Тони Ричардсон

Джеймс Р. Уэбб (оригинальный сценарий)

“Как был завоеван Запад” / *How the West Was Won*

реж. Джон Форд, Генри Хэтуэй и Джордж Маршалл

1964

Эдвард Энхалт (экранизация)

“Беккет” / *Becket*

реж. Питер Гленвилл

С. Х. Барнетт, Питер Стоун, Фрэнк Тарлофф (оригинальный сценарий)

“Папаша Гусь” / *Father Goose*

реж. Ральф Нельсон

1965

Роберт Болт (экранизация)

“Доктор Живаго” / *Doctor Zhivago*

Великобритания-США

реж. Дэвид Лин

Фредерик Рафаэль (оригинальный сценарий)

“Дорогая” / *Darling*

Великобритания

реж. Джон Шлезингер

1966

Роберт Болт (экранизация)

“Человек на все времена” / *A Man for All Seasons*

Великобритания

реж. Фред Циннеман

Клод Лелуш и Пьер Юйттерхуven (оригинальный сценарий)

“Мужчина и женщина” / *Un homme et une femme*

Франция

реж. Клод Лелуш

1967

Стирлинг Силлифант (экранизация)

“Душной южной ночью” / *In the Heat of the Night*, реж. Норман Джуисон

Уильям Роуз (оригинальный сценарий)

“Угадай, кто придет к обеду” / *Guess Who’s Coming to Dinner*, реж. Стэнли Крамер

1968

Джеймс Голдман (экранизация)

“Лев зимой” / *The Lion in Winter*

Великобритания

реж. Энтони Харви

Мэл Брукс (оригинальный сценарий)

“Продюсеры” / *The Producers*

реж. Мэл Брукс

1969

Уолдо Солт (экранизация)

“Полуночный ковбой” / *Midnight Cowboy*

реж. Джон Шлезингер

Уильям Голдман (оригинальный сценарий)⁴⁶

“Буч Кэссиди и Сандэнс Кид” / *Butch Cassidy and the Sundance Kid*

реж. Джордж Рой Хилл

1970

Ринг Ларднер-младший (экранизация)

“Полевой армейский хирургический госпиталь” / *MASH*

реж. Роберт Олтман

Фрэнсис Форд Коппола и Эдмунд Норт

(оригинальный сценарий)⁴⁷

“Паттон” / *Patton*

реж. Франклин Шэффнер

1971

Эрнест Тайдиман (экранизация)

“Французский связной” / *The French Connection*

реж. Уильям Фридкин

Пэдди Чаефски (оригинальный сценарий)

“Больница” / *The Hospital*

реж. Артур Хиллер

1972

Марио Пьюзо и Фрэнсис Форд Коппола (экранизация)

“Крестный отец” / *The Godfather*

реж. Фрэнсис Форд Коппола

Джереми Ларнер (оригинальный сценарий)

“Кандидат” / *The Candidate*

реж. Майкл Ричи

1973

Уильям Питер Блэтти (экранизация)

“Изгоняющий дьявола” / *The Exorcist*

реж. Уильям Фридкин

Дэвид С. Уорд (оригинальный сценарий)

“Афера” / *The Sting*

реж. Джордж Рой Хилл

1974

Новая классификация:

⁴⁶ Полное название данного разряда: “Сюжет и сценарий, основанные на материале, не публиковавшемся и не экранизованном ранее” (Story and Screenplay based on material not previously published or produced.)

⁴⁷ По 1973 год включительно данный разряд будет носить название: “Сюжет и сценарий, основанные на фактическом материале или на материале, не публиковавшемся и не экранизованном ранее” (Story and Screenplay based on factual material or material not previously published or produced).

1. Оригинальный сценарий (*Original Screenplay*)
2. Сценарий, адаптирующий материал других источников⁴⁸. (*Screenplay Adapted from Other Material*)

Роберт Таун (оригинальный сценарий)

“Китайский квартал” / *Chinatown*

реж. Роман Полански

Фрэнсис Форд Coppola и Марио Пьюзо (экранизация)

“Крестный отец. Часть II” / *The Godfather Part II*

реж. Фрэнсис Форд Coppola

1975

Фрэнк Пирсон (оригинальный сценарий)

“Жарким днем после обеда” / *Dog Day Afternoon*, реж. Сидни Люмет

Лоуренс Хобен и Бо Goldman (экранизация)

“Полет над гнездом кукушки” / *One Flew Over the Cuckoo's Nest*, реж. Милош Форман

1976

Новая модификация:

1. Сценарий, написанный специально для кино⁴⁹ (*Screenplay Written Directly for the Screen*)

2. Сценарий, основанный на материале других источников⁵⁰ (*Screenplay Based on Material From Another Medium*)

Пэдди Чаефски (оригинальный сценарий)

“Телесеть” / *Network*

реж. Сидни Люмет

Уильям Goldman (экранизация)

“Вся президентская рать” / *All the President's Men*, реж. Алан Дж. Пакула

1977

Вуди Аллен и Маршалл Брикман (оригинальный сценарий)

“Энни Холл” / *Annie Hall*

реж. Вуди Аллен

Элвин Саргент (экранизация)

“Джулия” / *Julia*

реж. Фред Циннеман

1978

Нэнси Дауд, Уолдо Солт, Роберт Джонс (оригинальный сценарий)

“Возвращение домой” / *Coming Home*

реж. Хэл Эшби

Оливер Стоун (экранизация)

“Полуночный экспресс” / *Midnight Express*

реж. Алан Паркер

1979

Стив Тесич (оригинальный сценарий)⁵¹

“Уходя в отрыв” / *Breaking Away*

реж. Питер Йетс

⁴⁸ В тексте будет использовано название “экранизация”

⁴⁹ В тексте будет использовано название “оригинальный сценарий”.

⁵⁰ В тексте будет использовано название “экранизация”.

⁵¹ В формулировке Академии с этого времени и по 1980 год включительно особо указывается: “... Может быть основан на фактическом материале или на материале сюжета, не публиковавшегося и не экранизованного ранее”.

Роберт Бентон (экранизация)

“Крамер против Крамера” / *Kramer vs. Kramer*

реж. Роберт Бентон

1980

Бо Голдман (оригинальный сценарий)

“Мелвин и Хауард” / *Melvin and Howard*

реж. Джонатан Дэмми

Элвин Саржент (экранизация)

“Обыкновенные люди” / *Ordinary People*

реж. Роберт Рэдфорд

1981

Колин Уэлланд (оригинальный сценарий)

“Огненные колесницы” / *Chariots of Fire*

Великобритания, реж. Хью Хадсон

Эрнест Томпсон (экранизация)

“На золотом пруду” / *On Golden Pond*

реж. Марк Райделл

1982

Новая классификация:

1. Оригинальный сценарий (*Original Screenplay*)

2. Сценарий экранизации (*Adapted Screenplay*)

Джон Брайли (оригинальный сценарий)

“Ганди” / *Gandhi*

реж. Ричард Аттенборо

Великобритания-Индия

Коста-Гаврас и Дональд Огден Стюарт (экранизация)

“Пропавший без вести” / *Missing*

реж. Коста-Гаврас

1983

Хортон Фут (оригинальный сценарий)

“Нежное милосердие” / *Tender Mercies*

реж. Брюс Бирсфорд

Джеймс Л. Брукс (экранизация)

“Слова нежности” / *Terms of Endearment*

реж. Джеймс Л. Брукс

1984

Роберт Бентон (оригинальный сценарий)

“Места в сердце” / *Places in the Heart*

реж. Роберт Бентон

Питер Шеффер (экранизация)

“Амадей” / *Amadeus*

реж. Милош Форман

1985

Эрл Уоллес, Памелла Уоллес и Уильям Келли (оригинальный сценарий)

“Свидетель” / *Witness*

реж. Питер Уэйр

Курт Людтке (экранизация)

“Из Африки” / *Out of Africa*

реж. Сидни Поллак

1986

Вуди Аллен (оригинальный сценарий)
“Ханна и ее сестры” / *Hannah and Her Sisters*, реж. Вуди Аллен
Рут Пройер Джхаввала (экранизация)
“Комната с видом” / *A Room With A View*
Великобритания
реж. Джеймс Айвори

1987

Джон Патрик Шэнли (оригинальный сценарий)
“Очарованные луной” / *Moonstruck*
реж. Норман Джуисон
Марк Пиплоу и Бернардо Бертолуччи (экранизация)
“Последний император” / *The Last Emperor*
Великобритания-Италия-КНР
реж. Бернардо Бертолуччи

1988

Рональд Басс и Барри Морроу (оригинальный сценарий)
“Человек дождя” / *Rain Man*
реж. Барри Левинсон
Кристофер Хэмптон (экранизация)
“Опасные связи” / *Dangerous Liaisons*
реж. Стивен Фриерз

1989

Том Шульман (оригинальный сценарий)
“Общество мертвых поэтов” / *Dead Poets Society*
реж. Питер Уэйр
Альфред Ури (экранизация)
“Шофер мисс Дэйзи” / *Driving Miss Daisy*
реж. Брюс Бирсфорд

1990

Брюс Джоэл Рубин (оригинальный сценарий)
“Призрак” / *Ghost*
реж. Джерри Цуккер
Майкл Блэйк (экранизация)
“Танцы с волками” / *Dances with Wolves*
реж. Кевин Костнер

1991

Келли Коури (оригинальный сценарий)
“Тельма и Луиза” / *Thelma & Louise*
реж. Ридли Скотт
Тэд Талли (экранизация)
“Молчание ягнят” / *The Silence of the Lambs*, реж. Джонатан Дэмми

1992

Нил Джордан (оригинальный сценарий)
“Возмутительная игра” / *The Crying Game*
Великобритания-Ирландия
реж. Нил Джордан
Рут Пройер Джхаввала (экранизация)
“Хауардс Энд” / *Howard's End*

Великобритания-США

реж. Джеймс Айвори

1993

Джейн Кемпион (оригинальный сценарий)

“Пианино” / *The Piano*

Новая Зеландия-Франция

реж. Джейн Кемпион

Стивен Зейллян (экранизация)

“Список Шиндлера” / *Schindler's List*

реж. Стивен Спилберг

1994

Квентин Тарантино и Роджер Эйвери (оригинальный сценарий)

“Криминальное чтиво” / *Pulp Fiction*

реж. Квентин Тарантино

Эрик Рот (экранизация)

“Форрест Гамп” / *Forrest Gump*

реж. Роберт Земекис

1995

Кристофер Маккуори (оригинальный сценарий)

“Обычные подозреваемые” / *The Usual Suspects*, реж. Квентин Тарантино

Эмма Томпсон (экранизация)

“Разум и чувство” / *Sense and Sensibility*

реж. Энг Ли

1996

Этан Коэн и Джоэл Коэн (оригинальный сценарий)

“Фарго” / *Fargo*, реж. Джоэл Коэн

Билли Боб Торнтон (экранизация)

“Отточенное лезвие” / *Sling Blade*

реж. Билли Боб Торнтон

1997

Бен Эффлек и Мэтт Дэмон (оригинальный сценарий)

“Умница Уилл Хантинг” / *Good Will Hunting*, реж. Джоэл Коэн

Брайан Хелгелэнд и Кертис Хэнсон (экранизация)

“Секреты Лос-Анджелеса” / *L.A. Confidential*, реж. Кертис Хэнсон

1998

Марк Норман и Том Стоппард (оригинальный сценарий)

“Влюбленный Шекспир” / *Shakespeare in Love*, реж. Джон Мэдден

Билл Кондон (экранизация)

“Боги и монстры” / *Gods and Monsters*

реж. Билл Кондон

1999

Алан Болл (оригинальный сценарий)

“Красота по-американски” / *American Beauty*, реж. Сэм Мендес

Джон Ирвинг (экранизация)

“Правила виноделов” / *The Cider House Rules*, реж. Лассе Халльстрем

2000

Камерон Кроу (оригинальный сценарий)

“Почти знаменит” / *Almost Famous*

реж. Камерон Кроу

Стивен Геэн (экранизация)

“Траффик” / *Traffic*

реж. Стивен Содерберг

2001

Джулиан Феллоуз (оригинальный сценарий)

“Госфорд Парк” / *Gosford Park*

реж. Роберт Олтман

Акива Голдсман (экранизация)

“Игры разума” / *A Beautiful Mind*

реж. Рон Хауард

2002

Педро Альмодовар (оригинальный сценарий)

“Поговори с ней” / *Hable con ella*

Испания-Франция

реж. Педро Альмодовар

Рональд Харвуд (экранизация)

“Пианист” / *The Pianist*

Великобритания-Франция-Германия

реж. Роман Полански

2003

София Коппола (оригинальный сценарий)

“Трудности перевода” / *Lost in Translation*

реж. София Коппола

Фрэнсис Уолш, Филиппа Бойенс и Питер Джексон (экранизация)

“Властелин колец: Возвращение короля” / *The Lord of the Rings: The Return of the King*

США-Новая Зеландия реж. Питер Джексон

2004

Чарли Кауфман, Мишель Гондри и Пьер Бисмут (оригинальный сценарий)

“Вечное сияние чужих” / *Eternal Sunshine of the Spotless Mind*, реж. Мишель Гондри

Александр Пэйн и Джим Тэйлор (экранизация)

“На обочине” / *Sideways*

реж. Александр Пэйн

2005

Пол Хэггис и Бобби Мореско (оригинальный сценарий)

“Столкновение” / *Crash*, реж. Пол Хэггис

Ларри Макмертри и Диана Оссана (экранизация)

“Горбатая гора” / *Brokeback Mountain*

реж. Энг Ли

2006

Майкл Арндт (оригинальный сценарий)

“Маленькая мисс Солнечный” / *Little Miss Sunshine*

реж. Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис

Уильям Монеген (экранизация)

“Отступники” / *The Departed*

реж. Мартин Скорсезе

2007

Дьябло Коди (оригинальный сценарий)

“Джуно” / *Juno*

реж. Джейсон Райтман

Итан Коэн, Джоэл Коэн (экранизация)
“Старикам тут не место” / *No Country for Old Men*
реж. Итан Коэн, Джоэл Коэн

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Лучший сценарий”

1945

Оригинальный сценарий, Рихард Швейцер
“Мария-Луиза” / *Marie-Louise*
Швейцария
реж. Леопольд Линдтберг и Герман Халлер

1946

Оригинальный сценарий
Жак Превер
“Дети райка” / *Les enfants du paradis*
Франция, реж. Марсель Карне
Сценарий
Серджо Амидеи и Федерико Феллини
“Рим – открытый город” / *Roma citta aperta*
Италия, реж. Роберто Росселини

1947

Оригинальный сюжет
Жорж Шаперо, Ноэль-Ноэль и Рене Вилер
“Соловьиная клетка” / *La cage aux rossignols*
Франция, реж. Жан Древилль
Оригинальный сценарий
Серджо Амидеи, Адольфо Франчи, Ч.Дж. Виола и Чезаре Дзаваттини
“Шуша” / *Sciussia*
Италия, реж. Витторио Де Сика

1949

Сценарий
Чезаре Дзаваттини
“Похитители велосипедов” / *Ladri di biciclette*
Италия, реж. Витторио Де Сика
Сюжет и сценарий
Альфред Хейс, Федерико Феллини, Серджио Амидеи, Марчелло Пальеро и Роберто
Росселини

“Пайза” / *Paisa*

Италия, реж. Роберто Росселини

1950

Сюжет
Джузеппе Де Сантис и Карло Лидзани
“Горький рис” / *Riso amaro*
Италия, реж. Джузеппе Де Сантис

1951

Сценарий
Жак Натансон и Макс Офюльс
“Карусель” / *La ronde*

Франция, реж. Макс Офюльс

1954

Сюжет

Этторе Маргадонна

“Хлеб, любовь и фантазия” / *Pane, amore e fantasia*

Италия, реж. Луиджи Коменчини

Франсуа Буайе

“Запрещенные игры” / *Jeux interdits*

Франция, реж. Рене Клеман

1955

Сюжет

Жан Маршан, Анри Труайя, Жак Перра, Анри Верней и Рауль Плокен

“Барашек о пяти ногах” / *Le mouton a cinq pattes*

Франция, реж. Анри Верней

Сюжет и сценарий

Жак Тати и Анри Марке

“Каникулы господина Юло” / *Les vacances de monsieur Hulot*

Франция, реж. Жак Тати

1956

Сюжет

Жан-Поль Сартр

“Горделивые” / *Les orgueilleux*

Франция-Мексика, 1953, реж. Ив Аллегре

Чезаре Дзаваттини

“Умберто Д.” / *Umberto D.*

Италия, 1951, реж. Витторио Де Сика

Оригинальный сценарий

Альбер Ламорисс

“Красный шар” / *Le ballon rouge*

Франция, реж. Альбер Ламорисс

Федерико Феллини и Туллио Пинелли

“Дорога” / *La strada*

Италия, 1954, реж. Федерико Феллини

1957

Оригинальный сценарий

Федерико Феллини, Эннио Флайано и Туллио Пинелли

“Маменькины сынки” / *I vitelloni*

Италия, 1953

реж. Федерико Феллини

1959

Оригинальный сценарий

Франсуа Трюффо и Марсель Мусси

“400 ударов” / *Les 400 coups*

Франция, реж. Франсуа Трюффо

Ингмар Бергман

“Земляничная поляна” / *Smultronstallet*

Швеция, 1957, реж. Ингмар Бергман

1960

Оригинальный сценарий

Жюль Дассен

“Никогда в воскресенье” / *Pote tin Kyriaki*

Греция, реж. Жюль Дассен

Маргерит Дюрас

“Хиросима, любовь моя” / *Hiroshima mon amour*

Франция-Япония, реж. Ален Рене

1961

Оригинальный сценарий

Валентин Ежов и Григорий Чухрай

“Баллада о солдате”

СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай

Серджо Амидеи, Диего Фаббри и Индро Монтанелли

“Генерал Делла Ровере” / *General Della Rovere*

Италия, 1959, реж. Роберто Росселини

Федерико Феллини, Туллио Пинелли, Эннио Флайано и Брунелло Ронди

“Сладкая жизнь” / *La dolce vita*

Италия-Франция, 1959

реж. Федерико Феллини

1962

Оригинальный сценарий

Эннио Де Кончини, Альфредо Джанетти и Пьетро Джерми

“Развод по-итальянски” / *Divorzio all' italiana*

Италия, реж. Пьетро Джерми

Ален Роб-Грийе

“В прошлом году в Мариенбаде” / *L'annee demiere a Marienbad*

Франция-Италия, реж. Ален Рене

Ингмар Бергман

“Как в зеркале” / *Sasom en spegel*

Швеция, реж. Ингмар Бергман

1963

Сценарий экранизации

Серж Бургиньон и Антуан Тюдаль

“Воскресенья в Авре” / *Les dimanches de Ville-d'Avray*

Франция, реж. Серж Бургиньон

Сюжет и сценарий

Федерико Феллини, Эннио Флайано, Брунелло Ронди и Туллио Пинелли

“8 S” / *Otto e mezzo*

Италия-Франция, реж. Федерико Феллини

Паскуале Феста Кампанале

Массимо Франчоза, Нанни Лой, Васко Пратолини и Карло Бернари

“Четыре дня Неаполя” / *Le quattro giornate di Napoli*

Италия, реж. Нанни Лой

1964

Оригинальный сценарий

Адже, Скарпелли и Марио Моничелли

“Товарищи” / *I compagni*

Италия-Франция-СФРЮ

реж. Марио Моничелли

Жан-Поль Раппно, Ариан Мнушкин, Даниэль Буланже и Филипп Де Брока

“Человек из Рио” / *L’homme de Rio*

Франция-Италия, реж. Филипп Де Брока

1965

Сюжет и сценарий

Адже, Скарпели, Марио Моничелли, Тонино Гуэрра, Джорджо Сальвиони и Сузо Чекки Д’Амико

“Казанова 70” / *Casanova 70*

Италия– Франция, реж. Марио Моничелли

Жак Деми

“Шербурские зонтики” / *Les parapluies de Cherbourg*

Франция-ФРГ, реж. Жак Деми

1966

Клод Лелуш и Пьер Юйттерхувен

“Мужчина и женщина” / *Un homme et une femme*

Франция, реж. Клод Лелуш

1967

Сюжет и сценарий

Хорхе Семпрун

“Война окончена” / *La guerre est finie*

Франция, реж. Ален Рене

1968

Оригинальный сценарий

Франко Солинас и Джилло Понтекорво

“Битва за Алжир” / *La battaglia di Algeri*

Италия-Алжир, реж. Джилло Понтекорво

1969

Сценарий экранизации

Хорхе Семпрун и Коста-Гаврас

“Дзета” / *Z*

Франция-Алжир, реж. Коста-Гаврас

Оригинальный сценарий

Никола Бадалукко, Энрико Медиоли и Лукино Висконти

“Тибель богов” / *La caduta degli Dei*

Италия-ФРГ-Швейцарияреж. Лукино Висконти

1970

Сюжет и сценарий

Эрик Ромер

“Моя ночь у Мод” / *Ma nuit chez Maud*

Франция, реж. Эрик Ромер

1971

Сценарий экранизации

Бернардо Бертолуччи

“Конформист” / *Il conformista*

Италия-Франция-ФРГ

реж. Бернардо Бертолуччи

Уго Пирро и Витторио Боничелли

“Сад Финци-Контини” / *Il giardino dei Finzi-Contini*

Италия-Западный Берлин

реж. Витторио Де Сика

- Оригинальный сценарий
Элио Петри и Уго Пирро
“Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений” / *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto*
Италия, реж. Элио Петри
1972
- Сценарий экранизации
Ян Труэльль и Бенгт Форшлунд
“Эмигранты” / *Utvandrarna*
Швеция, реж. Ян Труэльль
Оригинальный сценарий
Луис Бунюэль и Жан-Клод Карьер
“Скромное обаяние буржуазии” / *Le charme discret de la bourgeoisie*
Франция-Италия-Испания
реж. Луис Бунюэль
Луи Малль
“Шум в сердце” / *Le souffle au coeur*
Франция-Италия-ФРГ, реж. Луи Малль
1973
- Оригинальный сценарий
Ингмар Бергман
“Шепоты и крик” / *Viskningar och rop*
Швеция, реж. Ингмар Бергман
1974
- Оригинальный сценарий
Франсуа Трюффо, Жан-Луи Ришар и Сюзанн Шиффман
“Американская ночь” / *La nuit americaine*
Франция, реж. Франсуа Трюффо
1975
- Оригинальный сценарий
Федерико Феллини и Тонино Гуэрра
“Амаркорд” / *Amarcord*
Италия, реж. Федерико Феллини
Клод Лелуш и Пьер Юйттерхувен
“Вся жизнь” / *Toute une vie*
Франция, реж. Клод Лелуш
Сценарий экранизации
Руджеро Маккари и Дино Ризи
“Запах женщины” / *Profumo di donna*
Италия, реж. Дино Ризи
1976
- Оригинальный сценарий
Жан-Шарль Таккела и Даниэль Томпсон
“Кузен, кузина” / *Cousin, cousine*
Франция
реж. Жан-Шарль Таккела
Лина Вертмюллер
“Паскуалино „Семь красоток“” / *Pasqualino Settebellezze*
Италия

- реж. Лина Вертмюллер
Сценарий экранизации
Федерико Феллини и Бернардино Дзаппони
“Казанова Феллини” / *Il Casanova di Fellini*
Италия, реж. Федерико Феллини
1977
- Сценарий экранизации
Луис Бунюэль и Жан-Клод Карьер
“Этот смутный объект желания” / *Cet obscur objet du desir*
Испания-Франция, реж. Луис Бунюэль
1978
- Оригинальный сценарий
Ингмар Бергман
“Осенняя соната” / *Hostsonaten*
Швеция-Норвегия-ФРГ, реж. Ингмар Бергман
1979
- Сценарий экранизации
Франсис Вебер, Эдуард Молинарро, Марчелло Данон и Жан Пуаре
“Клетка для безумцев” / *La cage aux folles*
Франция-Италия, реж. Эдуард Молинарро
1980
- Оригинальный сценарий
Жан Грюо
“Мой американский дядюшка” / *Mon oncle d’Amerique*
Франция, реж. Ален Рене
1982
- Сценарий экранизации
Вольфганг Петерсен
“Подлодка” / *Das Boot*
ФРГ, реж. Вольфганг Петерсен
1983
- Оригинальный сценарий
Ингмар Бергман
“Фанни и Александр” / *Fanny och Alexander*
Швеция, реж. Ингмар Бергман
1985
- Оригинальный сценарий
Луис Пуэнсо и Аида Бортник
“Официальная история” / *La historia oficial*
Аргентина, реж. Луис Пуэнсо
1987
- Сценарий экранизации
Лассе Халльстрем, Рейдар Юнссон, Брассе Браннстрем и Пер Берглунд
“Моя собачья жизнь” / *Mitt liv som hund*
Швеция, реж. Лассе Халльстрем
- Оригинальный сценарий
Луи Малль
“До свидания, дети” / *Au revoir les enfants*
Франция-ФРГ, реж. Луи Малль

1991

Сценарий экранизации
Агнешка Холланд
“Европа, Европа” / *Europa, Europa*
Франция-ФРГ, реж. Агнешка Холланд

1994

Оригинальный сценарий
Кшиштоф Кесьлевски и Кшиштоф Песевич
“Три цвета: Красный” / *Trois couleurs: rouge*
Франция-Швейцария-Польша
реж. Кшиштоф Кесьлевски

1995

Сценарий экранизации
Анна Павиньяно, Майкл Рэдфорд, Фурио Скарпели, Джакомо Скарпели, Массимо Тро-

изи

“Почтальон” / *Il postino*
Италия-Франция-Бельгия
реж. Майкл Рэдфорд

1998

Оригинальный сценарий
Винченцо Черами и Роберто Бениньи
“Жизнь прекрасна” / *La vita e bella*
Италия, реж. Роберто Бениньи

2000

Сценарий экранизации
Ху-Линг Ванг, Куо Юнг Сай и Джеймс Шеймус
“Крадущийся тигр, затаившийся дракон” / *Wo hu cang long*
Тайвань-Гонконг-США-Китай
реж. Энг Ли

2001

Оригинальный сценарий
Гийом Лоран и Жан-Пьер Жене
“Амели” / *Amelie*
Франция-ФРГ, реж. Жан-Пьер Жене

2002

Оригинальный сценарий
Педро Альмодовар
“Поговори с ней” / *Hable con ella*
Испания-Франция
реж. Педро Альмодовар
Карлос Куарон и Альфонсо Куарон
“И твою маму тоже” / *Y tu mama tambien*
Мексика-США, реж. Альфонсо Куарон

2003

Оригинальный сценарий
Дени Аркан
“Нашествие варваров” / *Les invasions barbares*
Канада-Франция, реж. Дени Аркан
Сценарий экранизации

Браульо Мантовани
“Город Бога” / *Cidade de Deus*

Бразилия-Франция
реж. Фернанду Мейреллиш

2004

Сценарий экранизации

Хосе Ривера

“Дневники мотоциклиста” / *Diarios de motocicleta*

Аргентина-США-Куба-Мексика-Чили-Перу-Франция-Германия

реж. Вальтер Саллес

2006

Оригинальный сценарий:

Гильермо Арриага

“Вавилон” / *Babel*

Франция-США-Мексика

реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту

Гильермо дель Торо

“Лабиринт фавна” / *El laberinto del fauno*

Мексика-Испания-США

реж. Гильермо дель Торо

Пол Хэггис

“Письма с Иводзимы” / *Letters from Iwo Jima*

США, реж. Клинт Иствуд

фильм снят на английском и японском языках

Сценарий экранизации

Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс, Питер Бейнэм, Дэн Мэйзер, Тодд Филипс

“Борат: изучение американской культуры во благо славного народа Казахстана” / *Borat:*

Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan

США, реж. Ларри Чарльз

в фильме использованы румынский, армянский, польский, английский и другие языки

2007

Сценарий экранизации

Рональд Харвуд

“Скафандр и бабочка” / *Le scaphandre et le papillon*

Франция-США, реж. Джулиан Шнабель

Лучшая работа оператора

Эта награда также относится к числу старейших. В июле 1927 года она заняла шестую позицию из двенадцати, обойдя в “табели о рангах” призы, предназначенные художникам, техническим специалистам и сценаристам.

В операторском конкурсе, в отличие от других, исключительно высоко ценится европейская школа. Заокеанские мастера стали законодателями мод задолго до того, как была основана Киноакадемия. И причиной тому – не достижения Жоржа Мельеса, как думают многие. Дело в том, что компания братьев Патэ к началу Первой мировой войны не только вытеснила всех конкурентов из Европы, но и вторглась на заповедную американскую территорию.

Возникшая в Старом Свете после “Большого ограбления поезда” мода на американские сюжеты подвигла Патэ на открытие более чем 150 филиалов своей фирмы в США. После войны американцы вытеснили братьев Патэ обратно в Европу, а филиалы их фирмы были “национализированы”. Поэтому сотни приезжих операторов остались работать в Америке.

Волна иммиграции, вызванная европейскими революциями, также вынесла за океан многих талантливых мастеров. Острая конкуренция между “чужаками” и американскими операторами продолжается по сей день, но если раньше с американцами соперничали только англичане, немцы и французы, то с конца 1960-х годов в спор за награды с успехом вмешиваются представители Италии и Швеции, а в последние годы все увереннее заявляет о себе австралийская школа.

Необходимо отметить, что Киноакадемия всегда относилась к этому конкурсу с повышенным вниманием. Начавшаяся в середине 1930-х годов эпоха цветного кино была отмечена целой серией специальных наград, вручавшихся операторам сверх регламента. После триумфа “Унесенных ветром” цветному фильму предстоял еще очень долгий путь вверх. Однако уже с 1939 года Академия вводит в регламент конкурса отдельную награду за операторскую работу в цвете. В 1957 году разыгрывалась лишь одна награда в этой категории. Досталась она цветному фильму “Мост через реку Квай” (он же был признан лучшим фильмом года).

С 1967 года в связи с почти полным исчезновением черно-белого кино разделение операторской категории на два разряда было окончательно отменено. Теперь регламент предусматривает единую награду за лучшие съемки.

Сегодня заполучить знаменитого оператора продюсерам ничуть не легче, чем именитого режиссера или сценариста. О том, насколько высок престиж этой профессии в США, очень точно сказал Акира Куросава: “Американские фильмы могут создавать плохие продюсеры, режиссеры и сценаристы. В них могут сниматься плохие актеры. Но в Америке нет и не может быть плохих операторов!”. При этом следует учесть, что в соответствии с жестким предписанием своего профсоюза кинооператор не участвует в съемках непосредственно, а только лишь дает указания руководителям съемочных групп и светотехникам.

Примечательно, что определяет характер освещения и намечает направление движения камеры режиссер, а не оператор, в задачу которого входит правильный выбор оптики, пленки, фильтров и других составляющих киносъемки. Действительно, очень многие режиссеры сегодня в совершенстве владеют операторским искусством и подчас считают самих себя операторами своих фильмов. Об этом не раз говорили Роман Полански, Милош Форман и Сидни Люмет, которые вмешивались в ход съемки чуть ли не ежечасно и без капли сожаления расставались с неудобными. В то же время от высокой квалификации кинооператора зависит художественное воплощение замысла режиссера, именно его труд опреде-

ляет стилистику отдельного кадра, сцены и, в конечном итоге, всего фильма. Поэтому неудивительно, что многие кинооператоры со временем становятся режиссерами, а некоторые достигают такого могущества, как это было в годы становления Голливуда, что вытесняют на второй план самих постановщиков.⁵²

Сегодня положение оператора в Голливуде, несмотря на имеющиеся место факты грубого вмешательства в их работу режиссеров, все равно довольно высоко. Оператор активно участвует в разработке и утверждении сценария, выборе природы и интерьеров, довольно серьезно влияет на работу художника-постановщика, его голос учитывается даже при выборе актеров на роли.

Среди лауреатов-операторов есть и свои рекордсмены. Двадцатилетие титанической активности Леона Шамроя на ниве киносъемки принесло ему 4 премии “Оскар” и 18 (!) номинаций на награду. Примечательно, что в 1943 году к “Оскару” были представлены сразу же две его “разноцветные” работы – черно-белый фильм “Десять джентльменов из Вест-Пойнта” и цветной “Черный лебедь”. В итоге “Оскаром” был увенчан “Черный лебедь”. Кроме того, Леон Шамрой установил рекорд по частоте участия в конкурсе. В период 1952–1957 годов он представлялся к “Оскару” в течение шести сезонов подряд! Интереснейшее достижение установил Джозеф Руттенберг, десять номинаций которого также обернулись четырьмя статуэтками (второе место). Так как три статуэтки доставались в разные годы шести операторам, можно условно вывести на третье место Роберта Сартиса, на счету которого 16 номинаций.

Лауреаты

1927/28

Чарльз Рошер и Карл Страсс

“Восход солнца” / *Sunrise*

реж. Фридрих Вильгельм Мурнау

1928/29

Клайд Де Винна

“Белые тени южных морей” / *White Shadows In the South Seas*

реж. У. С. Ван Дайк

1929/30

Джозеф Т. Раккер и Уиллард Ван дер Вир

“С Бирдом на Южный полюс” / *With Byrd at the South Pole*

реж. Эмануэль Коэн⁵³

1930/31

Флойд Кросби

“Табу” / *Tabu*

реж. Фридрих Вильгельм Мурнау и Роберт Флаэрти

1931/32

Ли Гармес

“Шанхайский экспресс” / *Shanghai Express*

реж. Джозеф фон Штернберг

1932/33

⁵² См. главу “Вначале были войны” первой части. к числу таких всемогущих кинооператоров следует в первую очередь отнести великого Эдвина Портера (1869–1941).

⁵³ Автор популярного киносправочника “Movie&Video Guide” Леонард Молтин отмечает, что в титрах этого фильма имя режиссера отсутствовало.

Чарльз Брайнт Лэнг-младший

“Прощай, оружие” / *A Farewell to Arms*

реж. Фрэнк Борзедж

1934

Виктор Милнер

“Клеопатра” / *Cleopatra*

реж. Сесиль Б. Де Милль

1935

Хэл Мор

“Сон в летнюю ночь” / *A Midsummer Night's Dream*

реж. Уильям Дитерли и Макс Райнхардт

1936

Гаэтано Гаудио

“Энтони Несчастный” / *Anthony Adverse*

реж. Мервин Ле Рой

1937

Карл Фройнд

“Добрая земля” / *The Good Earth*

реж. Сидни Франклин

1938

Джозеф Рутгенберг

“Большой вальс” / *The Great Waltz*

реж. Жюльен Дювивье

1939

Грэг Толэнд (черно-белый фильм)

“Грозовой перевал” / *Wuthering Heights*

реж. Уильям Уайлер

Эрнест Холлер и Рэй Реннахен (цветной фильм)

“Унесенные ветром” / *Gone With the Wind*

реж. Виктор Флеминг

1940

Джордж Барнс (черно-белый фильм)

“Ребекка” / *Rebecca*

реж. Альфред Хичкок

Жорж Периналь (цветной фильм)

“Багдадский вор” / *The Thief of Bagdad*

Великобритания, реж. Людвиг Бергер, Тим Вэлан и Майкл Пауэлл

1941

Артур Миллер (черно-белый фильм)

“Как зелена была моя долина” / *How Green Was My Valley*

реж. Джон Форд

Эрнест Палмер и Рэй Реннахен (цветной фильм)

“Кровь и песок” / *Blood and Sand*

реж. Рубен Мамулян

1942

Джозеф Рутгенберг (черно-белый фильм)

“Миссис Минивер” / *Mrs. Miniver*

реж. Уильям Уайлер

Леон Шамрой (цветной фильм)

“Черный лебедь” / *The Black Swan*

реж. Генри Кинг

1943

Артур Миллер (черно-белый фильм)

“Песнь о Бернадетт” / *The Song of Bernadette*

реж. Генри Кинг

Хол Мор и Говард Грин (цветной фильм)

“Призрак оперы” / *The Phantom of the Opera*

реж. Артур Любин

1944

Джозеф Лашелл (черно-белый фильм)

“Лора” / *Laura*

реж. Отто Преминджер

Леон Шамрой (цветной фильм)

“Вильсон” / *Wilson*, реж. Генри Кинг

1945

Гарри Стрэдлинг (черно-белый фильм)

“Портрет Дориана Грея” / *The Picture of Dorian Gray*

реж. Альберт Левин

Леон Шамрой (цветной фильм)

“Покинь ее ради рая” / *Leave Her to Heaven*

реж. Джон Стэл

1946

Артур Миллер (черно-белый фильм)

“Анна и король Сиам” / *Anna and The King of Siam*, реж. Джон Кромвел

Чарльз Рошер, Леонард Смит и Артур Арлинг (цветной фильм)

“Годовалый олененок” / *The Yearling*

реж. Кларенс Браун

1947

Гай Грин (черно-белый фильм)

“Большие надежды” / *Great Expectations*

Великобритания, реж. Дэвид Лин

Джек Кардифф (цветной фильм)

“Черный нарцисс” / *Black Narcissus*

Великобритания, реж. Майкл Пауэлл и Эмерик Прессбергер

1948

Уильям Дэниелс (черно-белый фильм)

“Обнаженный город” / *The Naked City*

реж. Жюль Дассен

Джозеф Валентайн, Уильям Скалл и Уинтон Хок (цветной фильм)

“Жанна Д'Арк” / *Joan of Arc*

реж. Виктор Флеминг

1949

Пол Фогел (черно-белый фильм)

“Поле битвы” / *Battleground*

реж. Уильям Уэллман

Уинтон Хок (цветной фильм)

“Она носила желтую ленту” / *She Wore a Yellow Ribbon*, реж. Джон Форд

1950

Роберт Краскер (черно-белый фильм)

“Третий человек” / *The Third Man*

Великобритания, реж. Кэрол Рид

Роберт Сартис (цветной фильм)

“Копи царя Соломона” / *King Solomon's Mines*, реж. Комптон Беннет и Эндрю Мартон

1951

Уильям Меллор (черно-белый фильм)

“Место под солнцем” / *A Place in the Sun*

реж. Джордж Стивенс

Альфред Джилкс (съемка балетных сцен) и Джон Олтон (цветной фильм)

“Американец в Париже” / *An American in Paris*, реж. Винсенте Минелли

1952

Роберт Сартис (черно-белый фильм)

“Плохой и прекрасная” / *The Bad and the Beautiful*, реж. Винсенте Минелли

Уинтон Хок и Арчи Стаут (цветной фильм)

“Тихий человек” / *The Quiet Man*

реж. Джон Форд

1953

Барнет Гаффи (черно-белый фильм)

“Отныне и вовеки веков” / *From Here to Eternity*, реж. Фред Циннеман

Лойал Григгз (цветной фильм)

“Шейн” / *Shane*

реж. Джордж Стивенс

1954

Борис Кауфман (черно-белый фильм)

“В порту” / *On the Waterfront*

реж. Элиа Казан

Милтон Краснер (цветной фильм)

“Три монеты в фонтане” / *Three Coins in the Fountain*

реж. Жан Негулеско

1955

Джеймс Вон Хоу (черно-белый фильм)

“Татуированная роза” / *The Rose Tattoo*

реж. Дэниел Манн

Роберт Беркс (цветной фильм)

“Поймать вора” / *To Catch a Thief*

реж. Альфред Хичкок

1956

Джозеф Руттенберг (черно-белый фильм)

“Кто-то там наверху любит меня” / *Somebody Up There Likes Me*

реж. Роберт Уайз

Лайонел Линдон (цветной фильм)

“Вокруг света за 80 дней” / *Around the World in 80 Days*

реж. Майкл Андерсон

1957

Отменено деление на цветные и черно-белые фильмы

Джек Хилдьярд

“Мост через реку Квай” (цветной фильм) / *The Bridge on the River Kwai*

Великобритания

реж. Дэвид Лин

1958

Восстановлен прежний регламент, предусматривавший две награды

Сэм Ливитт (черно-белый фильм)

“Не склонившие головы” / *The Defiant Ones*, реж. Стэнли Крамер

Джозеф Рутгенберг (цветной фильм)

“Жижки” / *Gigi*, реж. Винсенте Минелли

1959

Уильям К. Меллор (черно-белый фильм)

“Дневник Анны Франк” / *The Diary of Anne Frank*, реж. Джордж Стивенс

Роберт Сартис (цветной фильм)

“Бен-Гур” / *Ben-Hur*, реж. Уильям Уайлер

1960

Фредди Фрэнсис (черно-белый фильм)

“Сыновья и любовники” / *Sons and Lovers*

Великобритания, реж. Джек Кардифф

Рассел Метти (цветной фильм)

“Спартак” / *Spartacus*, реж. Стэнли Кубрик

1961

Эжен Шюфтан (черно-белый фильм)

“Мошенник” / *The Hustler*

реж. Роберт Россен

Дэниел Фапп (цветной фильм)

“Вестсайдская история” / *West Side Story*

реж. Роберт Уайз и Джером Роббинс

1962

Жан Бургуэн, Анри Персен и Вальтер Воттиц (черно-белый фильм)

“Самый длинный день” / *The Longest Day*

реж. Бернхард Викки, Кен Эннэкин, Эндрю Мартон

Фред Янг (цветной фильм)

“Лоуренс Аравийский” / *Lawrence of Arabia*

Великобритания

реж. Дэвид Лин

1963

Джеймс Вон Хоу (черно-белый фильм)

“Хад” / *Hud*, реж. Мартин Ритт

Леон Шамрой (цветной фильм)

“Клеопатра” / *Cleopatra*

реж. Джозеф Манкевич

1964

Уолтер Лассэли (черно-белый фильм)

“Грек Зорба” / *Zorba the Greek*

реж. Михалис Какоянис

Гарри Стрэдлинг (цветной фильм)

“Моя прекрасная леди” / *My Fair Lady*

реж. Джордж Кьюкор

1965

Эрнест Ласло (черно-белые съемки)

“Корабль глупцов” / *Ship of Fools*

реж. Стэнли Крамер
Фредди Янг (цветной фильм)
“Доктор Живаго” / *Doctor Zhivago*
Великобритания-США, реж. Дэвид Лин

1966

Хаскелл Уэкслер (черно-белый фильм)
“Кто боится Вирджинии Вулф?” / *Who's Afraid of Virginia Woolf?*
реж. Майк Николс
Тед Мур (цветной фильм)
“Человек на все времена” / *A Man for All Seasons*

Великобритания

реж. Фред Циннеман

1967

Регламент вновь включает одну награду без разделения на цветные и черно-белые фильмы. Такое положение сохраняется по сей день.

Бернетт Гаффи
“Бонни и Клайд” / *Bonnie and Clyde*

реж. Артур Пенн

1968

Паскуалино Де Сантис
“Ромео и Джульетта” / *Romeo and Juliet*

Великобритания-Италия

реж. Франко Дзефирелли

1969

Конрад Л. Холл
“Буч Кэссиди и Сандэнс Кид” / *Butch Cassidy and the Sundance Kid*

реж. Джордж Рой Хилл

1970

Фредди Янг
“Дочь Райана” / *Ryan's Daughter*
Великобритания, реж. Дэвид Лин

1971

Освальд Моррис
“Скрипач на крыше” / *Fiddler on the Roof*

реж. Норман Джуисон

1972

Джефффри Ансуорт
“Кабаре” / *Cabaret*, реж. Боб Фосси

1973

Свен Нюквист
“Шепоты и крики” / *Viskningar och rop*

Швеция, реж. Ингмар Бергман

1974

Фрэд Коэнкамп и Джозеф Бирок
“Ад в поднебесье” / *The Towering Inferno*

реж. Джон Гиллермин и Ирвин Аллен

1975

Джон Олкотт
“Барри Линдон” / *Barry Lyndon*

Великобритания, реж. Стэнли Кубрик

1976

Хаскелл Уэкслер

“Прыжок к славе” / *Bound for Glory*

реж. Хэл Эшби

1977

Вильмош Жигмонд

“Близкие контакты третьего вида” / *Close Encounters of the Third Kind*

реж. Стивен Спилберг

1978

Нестор Альмендрос

“Дни жатвы” / *Days of Heaven*

реж. Теренс Малик

1979

Витторио Стораро

“Апокалипсис сегодня” / *Apocalypse Now*

реж. Фрэнсис Форд Коппола

1980

Джефффри Ансуорт и Гислен Клоке

“Тэсс” / *Tess*

Великобритания-Франция

реж. Роман Полански

1981

Витторио Стораро

“Красные” / *Reds*, реж. Уоррен Битти

1982

Билли Уильямс и Ронни Тэйлор

“Ганди” / *Gandhi*

Великобритания-Индия

реж. Ричард Аттенборо

1983

Свен Нюквист

“Фанни и Александр” / *Fanny och Alexander*

Швеция, реж. Ингмар Бергман

1984

Крис Менгес

“Поля смерти” / *The Killing Fields*

Великобритания, реж. Роланд Жоффе

1985

Дэвид Уоткин

“Из Африки” / *Out of Africa*

реж. Сидни Поллак

1986

Крис Менгес

“Миссия” / *The Mission*

Великобритания, реж. Ролан Жоффе

1987

Витторио Стораро

“Последний император” / *The Last Emperor*

Великобритания-Италия-КНР

реж. Бернардо Бертолуччи

1988

Питер Бизиу

“Миссисипи в огне” / *Mississippi Burning*

реж. Алан Паркер

1989

Фредди Фрэнсис

“Доблесть” / *Glory*, реж. Эдвард Цвик

1990

Дин Сэмлер

“Танцы с волками” / *Dances with Wolves*

реж. Кевин Костнер

1991

Роберт Ричардсон

“Дж. Ф. К.”⁵⁴ / *JFK*

реж. Оливер Стоун

1992

Филипп Русло

“И катит свои воды река” / *A River Runs Through It*, реж. Роберт Рэдфорд

1993

Януш Каминский “Список Шиндлера” / *Schindler's List*, реж. Стивен Спилберг

1994

Джон Толл

“Легенды осени” / *Legends of the Fall*

реж. Эдвард Цвик

1995

Джон Толл

“Храброе сердце” / *Braveheart*

реж. Мэл Гибсон

1996

Джон Сил

“Английский пациент” / *The English Patient* реж. Энтони Мингелла

1997

Рассел Карпенгер

“Титаник” / *Titanic* реж. Джеймс Камерон

1998

Януш Каминский

“Спасение рядового Райана” / *Saving Private Ryan* реж. Стивен Спилберг

1999

Конрад Л. Холл

“Красота по-американски” / *American Beauty* реж. Сэм Мендес

2000

Питер Пау

“Крадущийся тигр, затаившийся дракон” / *Wo hu cang long*

Тайвань-Гонконг-США-Китай

реж. Энг Ли

⁵⁴ В кинопрокате России демонстрировался под названием “Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе”.

2001

Эндрю Лесни

“Властелин колец: Братство кольца” / *The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring*

США-Новая Зеландия

реж. Питер Джексон

2002

Конрад Л. Холл⁵⁵

“Проклятый путь” / *Road to Perdition*

реж. Сэм Мендес

2003

Рассел Бойд

“Хозяин морей: На краю земли” / *Master and Commander: The Far Side of the World*

реж. Питер Уир

2004

Роберт Ричардсон

“Авиатор” / *Aviator*

реж. Мартин Скорсезе

2005

Дион Биби

“Мемуары гейши” / *Memoirs of a Geisha*

реж. Роб Маршалл

2006

Гильермо Наварро

“Лабиринт фавна” / *El laberinto del fauno*

реж. Гильермо дель Торо

Мексика-Испания-США

2007

Роберт Элсвит

“Нефть” / *There Will Be Blood*

реж. Пол Томас Андерсон

**Номинации неанглоязычной продукции
в категории “Лучшая работа оператора”**

1966

Марсель Гриньон

“Торит ли Париж?” / *Paris brule-t-il?*

Франция-США

реж. Рене Клеман

1973

Свен Нюквист

“Шепоты и крики” / *Viskningar och rop*

Швеция

реж. Ингмар Бергман

1982

⁵⁵ Скончался 4 января 2003 года. Награду за отца получил сын, Конрад У. Холл, также кинооператор (“Комната страха”, 2003).

Йост Вакано

“Подлодка” / *Das Boot*

ФРГ

реж. Вольфганг Петерсен

1983

Свен Нюквист, “Фанни и Александр” / *Fanny och Alexander*

Швеция-Франция-ФРГ

реж. Ингмар Бергман

1985

Такао Сайто, Масахару Уэда и Асакадзу Накаи

“Ран” (“Смута”) / *Ran*

Япония-Франция реж. Акира Куросава

1992

Робер Фресс

“Любовник” / *L'amant*

Франция, Жан-Жак Анно

1993

Гу Чанвэй

“Прощай, моя наложница” / *Ba wang bie ji*

Китай-Гонконг, реж. Чен Кайге

1994

Петр Собоциньский

“Три цвета: красный” / *Trois couleurs: rouge*

Франция-Швейцария-Польша

реж. Кшиштоф Кесьлевски

1995

Лю Йю

“Шанхайская Триада” / *Yao a yao yao dao waipo qiao*

Китай-Франция, реж. Чжан Имоу

2000

Лайош Колтаи

“Малена” / *Malena*

Италия-США

реж. Джузеппе Торнаторе

Питер Пау

“Крадущийся тигр, затаившийся дракон” / *Wo hu cang long*

Тайвань-Гонконг-США-Китай

реж. Энг Ли

2001

Бруно Дельбоннель

“Амели” / *Amelie*

Франция-Германия

реж. Жан-Пьер Жене

2003

Сезар Шарлоне

“Город Бога” / *Cidade de Deus*

Бразилия-Франция

реж. Фернанду Мейреллиш

2004

Калев Дешанель

“Страсти Христовы” / *The Passion of the Christ*

США

реж. Мэл Гибсон

в фильме использовано несколько языков, включая арамейский, древнееврейский, ассирийский, латынь и др.

Бруно Дельбоннель

“Долгая помолвка” / *Un long dimanche de fiancailles*

Франция-США

реж. Жан-Пьер Жене

Сяодинь Жао

“Дом летающих кинжалов” / *Shi mian mai fu*

Китай-Гонконг, реж. Чжан Имоу

2006

Гильермо Наварро

“Лабиринт фавна” / *El laberinto del fauno*

Мексика-Испания-США

реж. Гильермо дель Торо

2007

Януш Каминский

“Скафандр и бабочка” / *Le scaphandre et le papillon*

Франция-США

реж. Джулиан Шнабель

Лучшая работа художников /создателей декораций

Эта категория конкурса ведет свою историю с первой же “табели о рангах” образца 1927 года, где она расположилась на седьмой позиции. Отрадно, что художники сумели отстоять свой персональный “Оскар” в нелегкой борьбе, развернувшейся между представителями различных профессий.

С другой стороны, руководству Отдела художников Академии пришлось изрядно поломать голову, придумывая объяснение отсутствию конкурса, предусмотренного для их коллег по единому тогда цеху – модельеров, реквизиторов, художников комбинированных съемок, дизайнеров титров и гримеров, почему-то лишенных права на собственный турнир. Задавали и продолжают задавать неудобные вопросы знаменитые голливудские парикмахеры, но, как видите, не получают ответа и по сей день.

К сожалению, в области работы специалистов, занимающихся проблемами художественного решения того или иного фильма, давным-давно созрели своего рода касты, и лишь художникам-постановщикам позволено принимать участие в разработке и утверждении окончательного варианта сценария. Иногда режиссеры допускают до обсуждения раскадровки фильма проектировщиков декораций, однако в большинстве случаев довольствуются консультациями с более значимыми художниками-постановщиками.

Бывает, конечно, и наоборот, как это не раз происходило с молодыми режиссерами, которых встречали в штыки признанные мастера и оскароносцы из числа художников. Яркой иллюстрацией такому положению вещей стал дебют в большом кино Элиа Казана, первым художником которого стал шеф художественного отдела студии “20th Century Fox” Лайл Уилер, двукратный лауреат “Оскара”, принявший участие в создании великого множества фильмов. А ведь Казан ко времени своего старта в кино (“Дерево растет в Бруклине”, 1945) обладал общенациональной известностью в качестве театрального режиссера.

На второй картине, “Море травы” (1946), снимаемой на студии MGM, начинающему свой путь в кинорежиссуре Казану стало еще сложнее, ведь его новым партнером стал всемогущий Седрик Гиббонс, добившийся в Голливуде положения большого босса, невзирая на свой скромный статус художника.

Первым лауреатом “Оскара” среди художников по праву был Уильям Камерон Мензис – создатель стиля, получившего название “голливудское барокко”. Многим казалось, что сверхавторитетному Мензису, сумевшему завоевать награду сразу же за две свои работы в фильмах “Голубь” и “Буря”, уготован триумф за участие в создании легендарных “Унесенных ветром” (1939). Однако статуэтку Академии умудрился получить проектировщик декораций “Унесенных” Лайл Уилер (хотя такого разряда “Оскара” в регламенте еще не существовало!). Мензису же пришлось довольствоваться памятной табличкой в знак признания его выдающихся достижений “в разработке драматургии цвета”.

Среди категорий-ветеранов по количеству изменений регламента с “лучшими художниками” могут сравниться разве что “лучшие сценаристы”. Причина бесконечных модификаций лежала в стремлении Академии уложить в прокрустово ложе регламента “нахальное” цветное кино, путавшее все карты. В итоге время от времени случались казусы. Так, например, трио художников в составе Ганса Драйера, Сэма Камера и Рэя Мойера первенствовало в конкурсе по итогам 1950 года дважды! Двойную победу принесло им участие в создании и черно-белого и цветного фильмов (“Сансет-бульвар” и “Самсон и Далила”).

Следует особо подчеркнуть, что огромную роль в организационном становлении этого конкурса сыграла позиция отца-основателя Академии, художника Седрика Гиббонса (автор эскиза статуэтки, руководитель Отдела художников AMPAS и рекордсмен по количеству

побед в данном конкурсе)⁵⁶. Он всячески стремился подчеркнуть огромную роль художника в создании визуальной формы фильма и добился своего, подготовив Киноакадемию к введению в регламент дополнительной категории, позволившей соревноваться проектировщикам костюмов, среди которых можно легко обнаружить имена настоящих корифеев своего дела.

Со временем процесс создания фильма усложнился настолько, что один только художник (или декоратор) был уже не в состоянии справиться со всеми задачами. Поэтому в 1964, 1970 и 1972 годах Киноакадемии пришлось награждать целые художественные коллективы. В связи с этим никого не удивляет поразительно интернациональный состав лауреатов “Оскара” в этой категории. Равно как и очень большое по голливудским меркам присутствие художников неамериканских фильмов в номинационных списках.

Тем не менее, несмотря на грандиозное количество грубых и нелепых ошибок, ежегодно допускаемых американскими художниками, а также на постоянные саркастические усмешки, вызываемые американскими версиями европейских сюжетов, Киноакадемия зорко стоит на страже, присуждая “Оскары”, как правило, только своим. Пусть и понаехавшим со всего мира, но главное – гражданам США.

Сегодня на окончательное решение членов Большого жюри продолжают влиять следующие факторы: высокий художественный уровень работ, точность в показе исторических деталей, соответствие драматургическому замыслу и оригинальность решения. Второй критерий, согласитесь, не может не вызвать улыбку, так как американцы из года в год продолжают издавать своды бесконечных ляпов и даже “Энциклопедии ошибок”, допущенных своими же художниками, ответственными за точность.

Лауреаты

1927/28

Уильям Камерон Мензис

“Голубь” / *The Dove*

реж. Роланд Уэст

“Буря” / *The Tempest*

реж. Сэм Тэйлор

1928/29

Седрик Гиббонс

“Мост короля Людовика Святого” / *The Bridge of San Luis Rey* реж. Чарльз Брэбин

1929/30

Герман Росси

“Король джаза” / *King of Jazz*

реж. Джон Мюррей Андерсон

1930/31

Макс Ри

“Симаррон” / *Cimarron* реж. Уэсли Рагглс

1931/32

Гордон Уайлс

“Трансатлантический корабль” / *Transatlantic* реж. Уильям К. Хауард

1932/33

⁵⁶ Обладатель 11 наград и 38 номинаций. На условном втором месте – восьмикратный лауреат “Оскара” декоратор Эдвин Б. Уиллис (32 номинации) – ученик и близкий друг Гиббонса, также работавший на MGM. Он стал единственным лауреатом “Оскара”, добившимся победы и как художник-постановщик и как декоратор (1961, 1963). Далее следует семикратный лауреат “Оскара” Ричард Дэй (20 номинаций).

Уильям С. Дарлинг
“Кавалькада” / *Cavalcade*

реж. Фрэнк Ллойд

1934

Седрик Гиббонс и Фредерик Хоуп
“Веселая вдова” / *The Merry Widow*

реж. Эрнст Любич

1935

Ричард Дэй
“Ангел тьмы” / *The Dark Angel*

реж. Сидни Франклин

1936

Ричард Дэй
“Додсворт” / *Dodsworth* реж. Уильям Уайлер

1937

Стивен Гуссон
“Потерянный горизонт” / *The Lost Horizon*

реж. Фрэнк Капра

1938

Карл Дж. Уэйл
“Приключения Робин Гуда” / *The Adventures of Robin Hood*

реж. Майкл Кертиц

1939

Лайл Уилер
“Унесенные ветром” / *Gone with the Wind*

реж. Виктор Флеминг

1940

Введена новая классификация: теперь присуждаются две награды, за достижения в черно-белых и цветных фильмах.

Седрик Гиббонс и Пол Грессе (черно-белый фильм)

“Гордость и предубеждение” / *Pride and Prejudice*

реж. Роберт З. Леонард

Винсент Корда (цветной фильм)

“Багдадский вор” / *The Thief of Bagdad*

Великобритания

реж. Людвиг Бергер, Тим Вэлан и Майкл Пауэлл

1941

Новая классификация: теперь категория носит название “Художник-постановщик и декоратор интерьеров” (*Art Direction – Interior Decoration*), художникам-постановщикам вручаются статуэтки, а декораторам – почетные дипломы. Разделение на черно-белые и цветные фильмы сохраняется.

Ричард Дэй и Натан Юран / Томас Литтл (черно-белый фильм)

“Как зелена была моя долина” / *How Green Was My Valley*

реж. Джон Форд

Седрик Гиббонс и Юрай Макклири / Эдвин Б. Уиллис (цветной фильм)

“Цветы в пыли” / *Blossoms in the Dust*

реж. Мервин Ле Рой

1942

Ричард Дэй и Джозеф Райт / Томас Литтл (черно-белый фильм)

“Превыше всего” / *This Above All*

реж. Анатолий Литвак

Ричард Дэй и Джозеф Райт / Томас Литтл (цветной фильм)

“Моя девушка Сэл” / *My Gal Sal*

реж. Ирвинг Каммингс

1943

Джеймс Базеви и Уильям Дарлинг / Томас Литтл (черно-белый фильм)

“Песнь о Бернадетт” / *The Song of Bernadette*

реж. Генри Кинг

Александр Голицин и Джон Б. Гудман / Рассел А. Госман

и Айра С. Уэбб (цветной фильм)

“Призрак оперы” / *The Phantom of the Opera*

реж. Артур Любин

1944

Седрик Гиббонс и Уильям Феррари / Эдвин Б. Уиллис и Пол Хулдшински (черно-белый фильм)

“Газовый свет” / *Gaslight*

реж. Джордж Кьюкор

Виард Инен / Томас Литтл (цветной фильм)

“Вильсон” / *Wilson* реж. Генри Кинг

1945

Уайрд Инен / А. Роланд Филдс (черно-белый фильм)

“Кровь на солнце” / *Blood on the Sun*

реж. Фрэнк Ллойд

Ганс Драйер и Эрнст Фегте / Сэм Камер (цветной фильм)

“Бухта француза” / *Frenchman's Creek*

реж. Митчелл Лайзен

1946

Лайл Уилер и Уильям Дарлинг / Томас Литтл и Фрэнк Э. Хьюз (черно-белый фильм)

“Анна и король Сиам” / *Anna and the King of Siam* реж. Джон Кромвелл

Седрик Гиббонс и Пол Грессе / Эдвин Б. Уиллис (цветной фильм)

“Годовалый олененок” / *The Yearling*

реж. Кларенс Браун

1947

Новая классификация: теперь категория носит название “Художники-постановщики и авторы декораций” (*Art Direction – Set Decoration*); художнику-постановщику вручается статуэтка, авторы декораций по 1955 год включительно награждаются памятной табличкой Киноакадемии (*Academy plaque*).

Джон Брайан / Уилфред Шинглтон (черно-белый фильм)

“Большие надежды” / *Great Expectations*

Великобритания, реж. Дэвид Лин

Альфред Джанг (цветной фильм)

“Черный нарцисс” / *Black Narcissus*

Великобритания

реж. Майкл Пауэлл и Эмерик Прессбергер

1948

Роджер К. Ферс / Кармен Диллон (черно-белый фильм)

“Гамлет” / *Hamlet*

Великобритания

реж. Лоуренс Оливье
Хайн Хекрот / Артур Лосон (цветной фильм)
“Красные башмачки” / *The Red Shoes*

Великобритания, реж. Майкл Пауэлл

1949

Джон Миэн и Гарри Хорнер / Эмиль Кури (черно-белый фильм)

“Наследница” / *The Heiress*

реж. Уильям Уайлер

Седрик Гиббонс и Пол Грессе / Эдвин Б. Уиллис и Джек Д. Мур (цветной фильм)

“Маленькие женщины” / *Little Women*

реж. Мервин Ле Рой

1950

Ганс Драйер и Джон Миэн / Сэм Камер и Рэй Мойер (черно-белый фильм)

“Сансет-бульвар” / *Sunset Blvd.*

реж. Уильям Уайлер

Ганс Драйер и Уолтер Тайлер / Сэм Камер и Рэй Мойер (цветной фильм)

“Самсон и Далила” / *Samson and Delilah*

реж. Сесиль Б. Де Милль

1951

Ричард Дэй / Джордж Джеймс Хопкинс (черно-белый фильм)

“Трамвай „Желание“” / *A Streetcar Named Desire*

реж. Элиа Казан

Седрик Гиббонс и Престон Эймс / Эдвин Б. Уиллис и Киф Глизон (цветной фильм)

“Американец в Париже” / *An American in Paris* реж. Винсенте Минелли

1952

Седрик Гиббонс и Эдвард Карфаньо / Эдвин Б. Уиллис и Киф Глизон (черно-белый фильм)

“Плохой и прекрасная” / *The Bad and the Beautiful* реж. Винсенте Минелли

Пол Шериф / Марсель Верте (цветной фильм)

“Мулен Руж” / *Moulin Rouge*

реж. Джон Хьюстон

1953

Седрик Гиббонс и Эдвард Карфаньо / Эдвин Б. Уиллис и Хью Хант (черно-белый фильм)

“Юлий Цезарь” / *Julius Caesar*

реж. Джозеф Л. Манкевич

Лайл Уилер и Джордж У. Дэвис / Уолтер М. Скотт и Пол С. Фокс (цветной фильм)

“Багряница” / *The Robe* реж. Генри Костер

1954

Ричард Дэй (черно-белый фильм)

“В порту” / *On the Waterfront*

реж. Элиа Казан

Джон Миэн / Эмиль Кури (цветной фильм)

“20 000 лье под водой” / *20,000 Leagues Under the Sea* реж. Ричард Флайшер

1955

Впервые автор декораций получает наравне с художником-постановщиком статуэтку Академии, а не диплом или памятную табличку.

Хэл Перейра и Тэмби Ларсен / Сэм Камер и Артур Крэмс (черно-белый фильм)

“Татуированная роза” / *The Rose Tattoo*

реж. Дэниел Манн

Уильям Флэннери и Джо Милзинер / Роберт Пристли (цветной фильм)

“Пикник” / *Picnic* реж. Джошуа Логан

1956

Седрик Гиббонс и Малькольм Ф. Браун / Эдвин Б. Уиллис и Киф Глизон (черно-белый фильм)

“Кто-то там наверху любит меня” / *Somebody Up There Likes Me*

реж. Роберт Уайз

Лайл Р. Уилер и Джон Де Куир / Уолтер М. Скотт и Пол С. Фокс (цветной фильм)

“Король и я” / *The King and I*

реж. Уолтер Лэнг

1957

Новая классификация: впервые с 1939 года присуждается единая награда без разделения на черно-белые и цветные фильмы.

Тэд Хоурт / Роберт Пристли

“Сайонара” / *Sayonara*

реж. Джошуа Логан

1958

Уильям А. Хорнинг и Престон Эймс / Генри Грейс и Киф Глизон

“Жижки” / *Gigi*

реж. Винсенте Минелли

1959

Вновь вручаются две награды за достижения в черно-белых и цветных фильмах.

Лайл Р. Уилер и Джордж У. Дэвис / Уолтер М. Скотт и Стюарт А. Райсс (черно-белый фильм)

“Дневник Анны Франк” / *The Diary of Anne Frank* реж. Джордж Стивенс

Уильям А. Хорнинг и Эдвард Карфаньо / Хью Хант (цветной фильм)

“Бен-Гур” / *Ben-Hur* реж. Уильям Уайлер

1960

Александр Траунер / Эдвард Дж. Бойл (черно-белый фильм)

“Квартира” / *The Apartment*

реж. Билли Уайлдер

Александр Голицин и Эрик Орбом / Рассел А. Госман и Джулия Херон (цветной фильм)

“Спартак” / *Spartacus* реж. Стэнли Кубрик

1961

Гарри Хорнер / Джин Каллахэн (черно-белый фильм)

“Мошенник” / *The Hustler*

реж. Роберт Россен

Борис Левин / Виктор А. Гангелин (цветной фильм)

“Вестсайдская история” / *West Side Story*

реж. Роберт Уайз и Джером Роббинс

1962

Александр Голицин и Генри Бамстед / Оливер Эмерт (черно-белый фильм)

“Убить пересмешника” / *To Kill a Mockingbird*

реж. Роберт Маллиган

Джон Бокс и Джон Столл / Дарио Симони (цветной фильм)

“Лоуренс Аравийский” / *Lawrence of Arabia*

Великобритания

реж. Дэвид Лин

1963

Джин Каллахэн (черно-белый фильм)

“Америка, Америка” / *America, America*

реж. Элиа Казан

Джон Де Куир, Джек Мартин Смит, Хильярд Браун, Герман Блюменталь, Элвин Уэбб, Морис Пеллинг и Борис Джурага / Уолтер М. Скотт, Пол С. Фокс и Рэй Мойер (цветной фильм)

“Клеопатра” / *Cleopatra*

реж. Джозеф Л. Манкевич

1964

Василис Фотопулос (черно-белый фильм)

“Грек Зорба” / *Zorba the Greek*

реж. Михалис Какоянис

Джин Аллен и Сесиль Битон / Джордж Джеймс Хопкинс (цветной фильм)

“Моя прекрасная леди” / *My Fair Lady*

реж. Джордж Кьюкор

1965

Роберт Клэтуорти / Джозеф Киш (черно-белый фильм)

“Корабль глупцов” / *Ship of Fools*

реж. Стэнли Крамер

Джон Бокс и Теренс Марш / Дарио Симони (цветной фильм)

“Доктор Живаго” / *Doctor Zhivago*

Великобритания—США

реж. Дэвид Лин

1966

Ричард Силберт / Джордж Джеймс Хопкинс (черно-белый фильм)

“Кто боится Вирджинии Вулф?” / *Who's Afraid of Virginia Woolf?*

реж. Майк Николс

Джек Мартин Смит и Дэйл Хэннеси / Уолтер М. Скотт и Стюарт А. Райсс (цветной фильм)

“Фантастическое путешествие” / *Fantastic Voyage*

реж. Ричард Флайшер

1967

Новая классификация: присуждается единая награда без разделения на черно-белые и цветные фильмы.

Джон Траскотт и Эдвард Каррере / Джон У. Браун

“Камелот” / *Camelot*

реж. Джошуа Логан

1968

Джон Бокс и Теренс Марш / Вернон Диксон и Кен Магглстон

“Оливер!” / *Oliver!*

Великобритания

реж. Кэрол Рид

1969

Джон Де Куир, Джек Мартин Смит и Герман Блюменталь / Уолтер М. Скотт, Джордж Хопкинс и Рафаэль Бреттон

“Хэлло, Долли!” / *Hello, Dolly!*

реж. Джин Келли

1970

Юрай Макклири и Джил Паррондо / Антонио Матеос и Пьер-Луи Тевене
“Паттон” / *Patton*

реж. Франклин Шэффнер

1971

Джон Бокс, Эрнест Арчер, Джек Макстед и Джил Паррондо / Вернон Диксон
“Николай и Александра” / *Nicholas and Alexandra*

Великобритания

реж. Франклин Шэффнер

1972

Рольф Цеэтбауэр и Юрген Кибах / Герберт Штрабель
“Кабаре” / *Cabaret*

реж. Боб Фосси

1973

Генри Бамстед / Джеймс Пэйн
“Афера” / *The Sting*

реж. Джордж Рой Хилл

1974

Дин Тавулярис и Анджело Грэм / Джордж Р. Нельсон

“Крестный отец. Часть II” / *The Godfather: Part II* реж. Фрэнсис Форд Coppola

1975

Кен Адам и Рой Уокер / Вернон Диксон

“Барри Линдон” / *Barry Lyndon*

Великобритания реж. Стэнли Кубрик

1976

Джордж Дженкинс / Джордж Гэйнс

“Вся президентская рать” / *All the President's Men* реж. Алан Пакула

1977

Джонатан Бэрри, Норман Рейнольдс и Лесли Дилли / Роджер Кристиан

“Звездные войны” / *Star Wars*

реж. Джордж Лукас

1978

Пол Силберт и Эдвин О'Донован / Джордж Гэйнс

“Небеса могут подождать” / *Heaven Can Wait*

реж. Уоррен Битти и Бак Генри

1979

Филип Розенберг и Тони Уолтон / Эдвард Стюарт и Гэри Бринк

“Вся эта суета” / *All That Jazz*

реж. Боб Фосси

1980

Пьер Жоффруа и Джек Стивенс (только художники-постановщики)

“Тэсс” / *Tess*

Великобритания—Франция

реж. Роман Полански

1981

Норман Рейнольдс и Лесли Дилли / Майкл Форд

“Искатели потерянного ковчега” / *Raiders of the Lost Ark*

реж. Стивен Спилберг

1982

Стюарт Крейг и Боб Лэнг / Майкл Сиртон

“Ганди” / *Gandhi*

Великобритания—Индия

реж. Ричард Аттенборо

1983

Ана Асп / Сюзанна Лингхайм

“Фанни и Александр” / *Fanny och Alexander*

Швеция—Франция—ФРГ

реж. Ингмар Бергман

1984

Патриция фон Бранденштейн / Карел Черны

“Амадей” / *Amadeus*

реж. Милош Форман

1985

Стивен Граймс / Джози Макэйвин

“Из Африки” / *Out of Africa*

реж. Сидни Поллак

1986

Джанни Кваранта и Брайан Экланд-Сноу / Брайан Савегар и Элио Альтрамура

“Комната с видом” / *A Room with a View*

Великобритания

реж. Джеймс Айвори

1987

Фердинандо Скарфьотти / Бруно Чезари

“Последний император” / *The Last Emperor*

Великобритания—Италия—КНР

реж. Бернардо Бертолуччи

1988

Стюарт Крэйг / Джерард Джеймс

“Опасные связи” / *Dangerous Liaisons*

реж. Стивен Фриерз

1989

Антон Ферст / Питер Янг

“Бэтмэн” / *Batman*

реж. Тим Бартон

1990

Ричард Силберт / Рик Симпсон

“Дик Трэйси” / *Dick Tracy*

реж. Уоррен Битти

1991

Дэннис Гасснер / Нэнси Хэй

“Багси” / *Vagyu*

реж. Барри Левинсон

1992

Лючана Аригги / Иэн Уиттэкер

“Хауардс Энд” / *Howard's End*

Великобритания—США

реж. Джеймс Айвори

1993

Аллан Старски / Эва Браун

“Список Шиндлера” / *Schindler's List*

реж. Стивен Спилберг

1994

Кен Адам / Кэролин Скотт

“Безумие короля Георга” / *The Madness of King George*

Великобритания—США

реж. Николас Хитнер

1995

Эугенио Дзанетти

“Реставрация”⁵⁷ / *Restoration*

реж. Майкл Хоффман

1996

Стюарт Крэйг / Стефани Макмиллэн

“Английский пациент” / *The English Patient*

реж. Энтони Мингелла

1997

Питер Лэмонт / Майкл Форд

“Титаник” / *Titanic*

реж. Джеймс Камерон

1998

Мартин Чайлдс / Джилл Куиртир

“Влюбленный Шекспир” / *Shakespeare in Love*

реж. Джон Мэдден

1999

Рик Хайнрикс / Питер Янг

“Сонная лощина” / *Sleepy Hollow*

реж. Тим Бертон

2000

Тим Йип

“Крадущийся тигр, затаившийся дракон” / *Wo hu cang long*

Тайвань—Гонконг—США—Китай

реж. Энг Ли

2001

Кэтрин Мартин / Бриджит Брок

“Мулен Руж” / *Mouline Rouge*

США—Австралия

реж. Базз Лурман

2002

Джон Майре / Горд Сим

“Чикаго” / *Chicago*

реж. Роб Маршалл

2003

Грант Мэйор / Дэн Хэнна и Алан Ли

“Властелин колец: Возвращение короля” / *The Lord of the Rings: The Return of the King*

США—Новая Зеландия

реж. Питер Джексон

2004

⁵⁷ В России демонстрировался под названием “Королевская милость”.

Данте Феретти / Франческа Ло Шьяво
“Авиатор” / *Aviator*

реж. Мартин Скорсезе

2005

Джон Майре / Гретхен Рау
“Мемуары гейши” / *Memoirs of a Geisha*

реж. Роб Маршалл

2006

Эугенио Кабаллеро / Пилар Ревуэльта
“Лабиринт фавна” / *El laberinto del fauno*

Мексика—Испания—США

реж. Гильермо дель Торо

2007

Данте Феретти / Франческа Ло Шьяво

“Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит” / *Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street*

США—Великобритания

реж. Тим Бертон

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Лучшая работа художников / создателей декораций”

1931/32

Лазарь Меерсон

“Свободу нам!” / *A nous la liberte*

Франция

реж. Рене Клер

1951

Д’Обонн (черно-белый фильм)

“Карусель” / *La ronde*

Франция

реж. Макс Офюльс

1952

Мацуяма Мацумото (черно-белый фильм)

“Расемон” / *Rashomon*

Япония, реж. Акира Куросава

1954

Макс Офюльс

(черно-белый фильм)

“Удовольствие” / *Le plaisir*

Франция, 1951

реж. Макс Офюльс

1956

Такаси Мацуяма (черно-белый фильм)

“Семь самураев” / *Shichinin no samurai*

Япония, 1954

реж. Акира Куросава

1961

Пьеро Джерарди (черно-белый фильм)

“Сладкая жизнь” / *La dolce vita*

Италия—Франция

реж. Федерико Феллини

1963

Пьеро Джерарди (черно-белый фильм)

“Восемь с половиной” / *Otto e mezzo*

Италия—Франция

реж. Федерико Феллини

1966

Вилли Хольт / Марк Фредерикс и Пьер Жоффруа (черно-белый фильм)

“Горит ли Париж?” / *Paris brule-t-il?*

Франция—США, реж. Рене Клеман

Луиджи Скачьяночче (черно-белый фильм)

“Евангелие от Матфея” / *Il vangelo secondo Matteo*

Италия—Франция

реж. Пьер Паоло Пазолини

Пьеро Джерарди (цветной фильм)

“Джульетта и духи” / *Giulietta degli spiriti*

Италия—Франция

реж. Федерико Феллини

1968

Михаил Богданов и Геннадий Мясников / Георгий Кошелев и Владимир Уваров

“Война и мир”

СССР, реж. Сергей Бондарчук

1973

Лоренцо Монджардино и Джанни Кваранта / Кармело Патроно

“Брат Солнце, сестра Луна” / *Fratello Sole, sorella Luna*

Италия—Великобритания

реж. Франко Дзефирелли

1980

Йосиро Мураки

“Кагемуша” (“Тень воина”) / *Kagemusha*

Япония, реж. Акира Куросава

1982

Франко Дзефирелли / Джанни Кваранта

“Травиата” / *La Traviata*

Италия—Нидерланды

реж. Франко Дзефирелли

1983

Ана Асп / Сюзанна Лингхайм

“Фанни и Александр” / *Fanny och Alexander*

Швеция—Франция—ФРГ

реж. Ингмар Бергман

1985

Йосиро Мураки / Синобу Мураки

“Ран” (“Смута”) / *Ran*

Япония—Франция, реж. Акира Куросава

1990

Эцио Фриджеро / Жак Руксель

“Сирано де Бержерак” / *Cyrano de Bergerac*

Франция, реж. Жан-Поль Раппно

2000

Жан Рабасс / Франсуа Бенуа-Фреско

“Ватель” / *Vatel*

Франция—Великобритания

реж. Роланд Жоффе

Тим Йип

“Крадущийся тигр, затаившийся дракон” / *Wo hu cang long*

Тайвань—Гонконг—США—Китай

реж. Энг Ли

2001

Алин Бонетто / Мари-Лаур Валла

“Амели” / *Amelie*

Франция—Германия, реж. Жан-Пьер Жене

2004

Алин Боннето

“Долгая помолвка” / *Un long dimanche de fiancailles*

Франция—США, реж. Жан-Пьер Жене

2006

Эугенио Кабаллеро / Пилар Ревуэльта

“Лабиринт фавна” / *El laberinto del fauno*

Мексика—Испания—США

реж. Гильермо дель Торо

Лучшие костюмы

В преддверии очередной церемонии награждения “Оскарами” средства массовой информации, словно сговорясь, начинают наперебой рассказывать нам об одеяниях кинозвезд, готовящихся явить себя миру на красной ковровой дорожке. Удивительная вещь: они еще никуда не вышли, а об их платьях и костюмах уже все известно. А вдруг потеряют, порвут или, того гляди, зальют чем-нибудь? Ведь такое довольно часто случается на Лазурном берегу в дни проведения самого престижного кинофестиваля. Однако Канн не Лос-Анджелес, и сколько ни вчитывайся в светскую кинохронику прошлых лет, так и не обнаружишь упоминаний о подобных конфузах. Все отработано, просчитано, надежно спрятано, наглажено-отутюжено и тихо дожидается своего звездного часа.

Когда же информация о творениях ведущих модельеров мира начинает понемногу иссякать, в ход идут бесконечные конкурсы и рейтинги а-ля “самая стильная актриса” и тому подобное. Иногда они выполняют перед началом церемонии награждения “Оскарами” разогревающую функцию, иногда – утешительную, особенно в тех случаях, когда та или иная небожительница пролетает мимо вожаемой статуэтки. Как это произошло, к примеру, с Кейт Бланшетт, объездившей главные мировые столицы в рамках промо-кампании фильма “Елизавета: Золотой век”. В итоге она возглавила рейтинг “хорошо одевающихся актрис”, но осталась ни с чем сразу же в двух актерских оскаровских номинациях (“Елизавета”, “Меня здесь нет”).

Но не успели отшуметь страсти по “Оскару-2008”, как разговор о высокой моде в жизни кинозвезд разгорелся с новой силой, и нет ему конца и края. Кейт Бланшетт успела сменить на первом месте Натали Портман и пошло-поехало. Что ж, сама по себе тема хорошая и действительно интересует многих, но только при этом она постоянно отодвигает на задний план имена создателей кинокостюмов, которым следовало бы уделить гораздо большее внимание. Попробуем же воздать должное хотя бы нескольким представителям этой замечательной кинопрофессии из числа самых знаменитых, ограничив себя рамками академического конкурса.

Несмотря на активную деятельность выдающегося художника кино Седрика Гиббонса, стремившегося убедить Академию в необходимости введения новых категорий розыгрыша “Оскаров”, модельеры вышли из тени художников-постановщиков только в 1948 году. Другими словами, Киноакадемии понадобилось всего лишь 22 года дискуссии, чтобы художники по костюмам все-таки заняли подобающее место в оскаровской иерархии.

Рождение их собственного турнира в полной мере проиллюстрировало бурно развивавшийся в послевоенное время процесс интернационализации академического конкурса. Первый же конкурс мастеров костюма был увенчан победами европейцев, среди которых нашлось место и для парижской модельерши русского происхождения Каринска. Подробный рассказ о ней ожидает вас в главе “Российская эмиграция и „Оскар“”. В дальнейшем лауреатами этой награды неоднократно становились художники из Японии, Италии, Франции и Швеции.

Есть, впрочем, и совсем другое объяснение королевской милости, оказанной Киноакадемии проектировщикам костюмов. Как вы помните, многие будущие киномагнаты были в той или иной степени вовлечены в бизнес моды. Так, например, Адольф Цукор начинал свою трудовую карьеру в качестве меховщика, Сэмюэль Голдвин торговал перчатками, Карл Леммле служил менеджером в магазине готового платья, Уильям Фокс дошел до поста руководителя службы инспекции тканей, а Луис Майер занимался продажей подержанной одежды.

Казалось, что предпочтение в этой категории должно отдаваться работам художников-модельеров, участвующих в масштабных исторических или фантастических картинах,

где нет предела фантазии. Однако основным критерием отбора в данной категории конкурса является не экстравагантность, а органичность решения и гармония с общим драматургическим замыслом фильма. К сожалению, категория “лучшие костюмы” стала поздним ребенком Академии, поэтому работы выдающихся художников 1930-х годов, чьи ученики сегодня почивают на лаврах, остались без наград. А ведь среди этих мастеров был такой волшебник костюма, как художник компании MGM Эдриан⁵⁸, “одевший” Грету Гарбо и других суперзвезд Голливуда. На изготовление платьев Гарбо шли громадные деньги, однако голливудские боссы не жалели средств. Вскоре Эдриан достиг такого положения, что его перестало беспокоить, оценят ли зрители богатство тканей, вышивок или безупречность линий. Без страха и оглядки по сторонам Эдриан сумел преобразить черно-белое кино. Два контрастных цвета стали для него бриллиантами в оправе из умопомрачительных оттенков серого. В итоге “черно-белые” костюмы Эдриана приносили в зрительный зал ощущение цветного карнавала.

Другой знаменитый модельер, сотрудник студии “Paramount” Трэвис Бентон⁵⁹, проявил поразительную изобретательность в работе с фактурой ткани. Благодаря его фантастическому дару туалеты Марлен Дитрих превратились в часть национального достояния США. Бентон делал для нее костюмы, поражающие избыточным великолепием – бисером, блестками, стеклярусом, перьями. Бентон декларировал: “Я хочу, чтобы вы раскрыли рты от изумления. Только не ищите ничего подобного в магазинах!”

Тем не менее в 1969 году студия MGM распродала всю свою обширную (мягко говоря) коллекцию костюмов. Этот аукцион, занявший десять дней, стал символом заката “золотой эры” Голливуда. Теперь можно было со всем основанием утверждать, что небеса наконец-то сошли на грешную землю. К сведению киноманов: дорожке других ушло с молотка вечернее платье Мэрилин Монро, созданное Беатрис Доусон для фильма “Принц и танцовщица” (1957).

Есть чем гордиться и европейским модельерам, не только бросившим вызов своим американским коллегам, но и подчас превосходившим их по всем статьям. Хорошо известно, что Федерико Феллини самым причудливым образом ставил задачи своим подчиненным и проектировщикам костюмов в частности. На то он и европейский гений, чтобы не утруждать себя извечной американской конкретикой. Например, художнику по костюмам Пьеро Джерарди, постоянно работавшему с Феллини, была дана следующая установка: опираться в процессе работы над фильмом “Джульетта и духи” (1966) на иллюстрации Рубино к “Алисе в стране чудес”, а также на рисунки из комиксов. Феллини казалось, что подсознание Джульетты должно выглядеть как нечто, напоминающее детские страшилки. Слегка ошарашенный, но уже привыкший к начальственным выкрутасам Джерарди обратился не к Рубино, а к творчеству гениального английского рисовальщика Обри Винсента Бердсли (1872–1898), серьезно повлиявшего на становление стиля “модерн”.

В конечном итоге “ребячьи ужастики” Феллини соединились с распутной чувственностью Бердсли, чтобы превратиться в одеяния духов, окружавших Джульетту. Во многом

⁵⁸ Настоящее имя – Адриан Адольф Гринберг (1903–1960). Широкая известность пришла к нему благодаря костюмам, выполненным к фильмам Сесилия Блаунта Де Милля. С 1928 по 1942 год – главный художник студии MGM. Грета Гарбо, любимая звезда Эдриана, носила сшитые им платья и на экране и в жизни. Одевал также Джоан Кроуфорд, придумав ей знаменитые подкладные плечики. Со временем эти плечики стали фирменным знаком Эдриана. Он ушел из MGM после того, как великая Грета необъяснимо оставила кинематограф. “Студию покинул блеск”, – сказал тогда он и открыл дом модной одежды.

⁵⁹ Трэвис Бентон (1894–1958) – главный художник студии “Paramount”, начиная с 1924 года. Прославился вместе с Марлен Дитрих и режиссером фильмов с ее участием Джозефом фон Штернбергом (“Марокко” (1929), “Шанхайский экспресс” (1932), “Белокурая Венера” (1932), “Алая императрица” (1934), “Дьявол – это женщина” (1935) и др.). Уволен со студии из-за алкоголизма. По одной из версий, именно Бентон посадил Марлен на диету.

благодаря удивительному решению Джерарди Феллини отказался от излюбленного черно-белого кино, перейдя к экспериментам с цветом.

Следует особо отметить также выдающийся вклад в мировое кино художницы по костюмам Эдит Хэд, совладавшей с самим Хичкоком. Во время работы она, неказистая, очкастая, носатая дурнушка, представляла собой не более чем скромную модистку, послушную исполнительницу воли великого заказчика. Но только на первый взгляд. На самом деле, Хэд давала волю своей фантазии настолько, что такие хичкоковские звезды, как Грейс Келли, Типпи Хедрен и Ким Новак, просто не вылезали из ее мастерской, с замиранием сердца ожидая рождение очередного шедевра. Хэд заботилась обо всем, вплоть до формы туфель своих звездных подопечных. Следует признать, что тайным поклонником Хэд слыл и сам мэтр. И бал-маскарад в фильме «Поймать вора» (1955) был придуман им не столько ради Грейс Келли, сколько ради желания показать миру сказочное золотое платье с кринолином, сшитое его гениальной Золушкой. Когда же настал черед «Птиц» (1963), то ничего талантливее изысканно простого зеленого костюма Типпи Хедрен в легендарной сцене финальной атаки было и не придумать. Шок от происходящего удваивался, когда зрители замечали, как птицы надругались не только над человеком, но и над его облачением. С Новак же ситуация была еще интереснее. Она отчаянно сопротивлялась превращению в типичную хичкоковскую блондинку, однако режиссер, готовящийся к съемке «Головокружения» (1958), настаивал на осветлении волос и скромном (на взгляд актрисы) сером костюме. И быть бы конфликту, если бы выход из сложной ситуации не подсказала умница Хэд. С ее помощью Новак предстала перед нами в двух ипостасях. С одной стороны, на экране возникла холодная блондинка в строгой паре, с другой – вульгарная шатенка в обтягивающей блузке. Герой Джеймса Стюарта на какое-то время вернет ей шарм и лоск, придав имидж леди, но она будет лишь прикидываться ею, а затем провалится в бездну, оставив в объятиях любовника пустоту.

Увы, эпоха поэзии в проектировке костюмов давным-давно канула в Лету, и крупных художественных открытий уже не предвидится. Слишком изменчивой стала сегодня мода. Но как бы то ни было, следует отдать должное высочайшему профессиональному уровню нынешних претендентов на «Оскар» и, конечно же, лауреатов этой награды.

В заключение отметим, что в данной категории оскаровского конкурса наличествует и свой уникальный рекорд. Все та же Эдит Хэд, с конца 1930-х годов занимавшая пост главного дизайнера студии «Paramount», а затем перешедшая на «Universal», 35 раз (!) выдвигалась на соискание награды, завоевав в конечном итоге восемь «Оскаров». Это практически равнозначно поразительному достижению Седрика Гиббонса (38 и 11). Более того, в 1951 году Хэд завоевала сразу же две премии – за свои работы в черно-белом фильме «Все о Еве» и цветной ленте «Самсон и Далила». Необходимо учесть и то, что она удостоивалась «Оскаров» в течение трех сезонов подряд (1949, 1950, 1951 гг.)! Добавьте к этому двойную победу по итогам 1950 года, и вы получите 4 статуэтки, пришедшиеся на ее долю за три года! Браво, Эдит Хэд!

На второе место с течением времени вышла еще одна художница-модельер. Однако показатели Айрин Шарафф куда более скромные – «лишь» 15 номинаций и 5 «Оскаров». По три статуэтки доставались шести художникам по костюмам, но на третье место можно условно вывести Чарльза Ле Мара, 16 раз выдвигавшегося на награду.

Лауреаты

1948

Роджер К. Ферс (черно-белый фильм)
«Гамлет» / *Hamlet*

Великобритания

реж. Лоуренс Оливье

Дороти Джикинс и Каринска (цветной фильм)

“Жанна Д’Арк” / *Joan of Arc*

реж. Виктор Флеминг

1949

Эдит Хэд и Джайл Стил (черно-белый фильм)

“Наследница” / *The Heiress*

реж. Уильям Уайлер

Лиa Родс, Травилья и Марджори Бест (цветной фильм)

“Приключения Дон Жуана” / *Adventures of Don Juan*

реж. Винсент Шерман

1950

Эдит Хэд и Чарльз Лемэр (черно-белый)

“Все о Еве” / *All About Eve*

реж. Джозеф Л. Манкевич

Эдит Хэд, Дороти Джикинс, Элоис Йенсен, Джайл Стил и Гвен Уэйклинг (цветной фильм)

“Самсон и Далила” / *Samson and Delilah*

реж. Сесиль Б. Де Милль

1951

Эдит Хэд (черно-белый фильм)

“Место под солнцем” / *A Place in the Sun*

реж. Джордж Стивенс

Орри-Келли, Уолтер Планкетт и Айрин Шарафф (цветной фильм)

“Американец в Париже” / *An American in Paris*

реж. Винсенте Минелли

1952

Хелен Роуз (черно-белый фильм)

“Плохой и прекрасная” / *The Bad and the Beautiful*

реж. Винсенте Минелли

Марсель Верте (цветной фильм)

“Мулен Руж” / *Moulin Rouge*

реж. Джон Хьюстон

1953

Эдит Хэд (черно-белый фильм)

“Римские каникулы” / *Roman Holiday*

реж. Уильям Уайлер

Чарльз Лемэр и Эмиль Сантьяго

“Багряница” / *The Robe*

реж. Генри Костер

1954

Эдит Хэд (черно-белый фильм)

“Сабрина” / *Sabrina*

реж. Билли Уайлдер

Сандзо Вада (цветной фильм)

“Врата ада” / *Jigokumon*

Япония

реж. Тейносукэ Кинугаса

1955

Хелен Роуз (черно-белый фильм)

“Я буду плакать завтра” / *I'll Cry Tomorrow*

реж. Дэниел Манн

Шарль Лемэр (цветной фильм)

“Любовь – самая великолепная вещь на свете” / *Love is a Many-Splendored Thing*

реж. Генри Кинг

1956

Джин Луис (черно-белый фильм)

“Кадиллак из чистого золота” / *The Solid Gold Cadillac*

реж. Ричард Кьюни

Айрин Шарафф (цветной фильм)

“Король и я” / *The King and I*

реж. Уолтер Лэнг

1957

Новая классификация: единая награда без разделения на черно-белые и цветные фильмы.

Орри-Келли

“Девчонки” / *Les Girls*

реж. Джордж Кьюкор

1958

Сесиль Битон

“Жижы” / *Gigi*

реж. Винсенте Минелли

1959

Вновь вводятся две награды за достижения в создании костюмов.

Орри-Келли (черно-белый фильм)

“Некоторым нравится погорячее”⁶⁰ / *Some Like It Hot*

реж. Билли Уайлдер

Элизабет Хэффенден (цветной фильм)

“Бен-Гур” / *Ven-Hur*

реж. Уильям Уайлер

1960

Эдит Хэд и Эдвард Стивенсон (черно-белый фильм)

“Жизненные обстоятельства” / *The Facts of Life*

реж. Мэлвин Фрэнк

Валлес и Билл Томас (цветной фильм)

“Спартак” / *Spartacus*

реж. Стэнли Кубрик

1961

Пьеро Джерарди (черно-белый фильм)

“Сладкая жизнь” / *La dolce vita*

Италия—Франция

реж. Федерико Феллини

Айрин Шарафф (цветной фильм)

“Вестсайдская история” / *West Side Story*

реж. Роберт Уайз и Джером Роббинс

⁶⁰ В СССР демонстрировался под названием “В джазе только девушки”.

1962

Норма Кох (черно-белый фильм)

“Что случилось с Бэби Джейн?” / *What Ever Happened to Baby Jane?*

реж. Роберт Олдрич

Мэри Уиллс (цветной фильм)

“Чудесный мир братьев Гримм” / *The Wonderful World of the Brothers Grimm*

реж. Генри Левин и Джордж Пэл

1963

Пьеро Джерарди (черно-белый фильм)

“8 ½” / *Otto e mezzo*

Италия—Франция

реж. Федерико Феллини

Айрин Шарафф, Витторио Нино Новарезе и Рени (цветной фильм)

“Клеопатра” / *Cleopatra*

реж. Джозеф Л. Манкевич

1964

Дороти Джикинс (черно-белый фильм)

“Ночь игуаны” / *The Night of the Iguana*

реж. Джон Хьюстон

Сесиль Битон (цветной фильм)

“Моя прекрасная леди” / *My Fair Lady*

реж. Джордж Кьюкор

1965

Джули Харрис (черно-белый фильм)

“Дорогая” / *Darling*

Великобритания, реж. Джон Шлезингер

Филлис Долтон (цветной фильм)

“Доктор Живаго” / *Doctor Zhivago*

реж. Дэвид Лин

1966

Айрин Шарафф (черно-белый фильм)

“Кто боится Вирджинии Вулф?” / *Who's Afraid of Virginia Woolf?*

реж. Майк Николс

Элизабет Хэффенден и Джоан Бридж (цветной фильм)

“Человек на все времена” / *A Man for All Seasons*

Великобритания

реж. Фред Циннеман

1967

Новая классификация: единая награда без разделения на черно-белые и цветные фильмы.

Джон Траскотт

“Камелот” / *Camelot*

реж. Джошуа Логан

1968

Данило Донати

“Ромео и Джульетта” / *Romeo and Juliet*

Великобритания—Италия

реж. Франко Дзефирелли

1969

- Маргарет Ферс
“Анна тысячи дней” / *Anne of the Thousand Days*
реж. Чарльз Джэррот
1970
- Витторио Нино Новарезе
“Кромвель” / *Cromwell*
Великобритания
реж. Кен Хьюз
1971
- Ивонн Блэйк и Антонио Кастильо
“Николай и Александра” / *Nicholas and Alexandra*
Великобритания
реж. Франклин Шэффнер
1972
- Энтони Пауэлл
“Путешествие с моей тетушкой” / *Travels with My Aunt*
реж. Джордж Кьюкор
1973
- Эдит Хэд
“Афера” / *The Sting*
реж. Джордж Рой Хилл
1974
- Теони В. Олдредж
“Великий Гэтсби” / *The Great Gatsby*
реж. Джек Клейтон
1975
- Улла-Бритт Содерлунд и Милена Канонеро
“Барри Линдон” / *Barry Lyndon*
Великобритания
реж. Стэнли Кубрик
1976
- Данило Донати
“Казанова Феллини” / *Il Casanova di Fellini*
Италия—Франция
реж. Федерико Феллини
1977
- Джон Молло
“Звездные войны” / *Star Wars*
реж. Джордж Лукас
1978
- Энтони Пауэлл
“Смерть на Ниле”⁶¹ / *Death on the Nile*
Великобритания
реж. Джон Гиллермин
1979
- Альберт Вольски
“Вся эта суета” / *All That Jazz*

⁶¹ В СССР демонстрировался под названием “Роковое путешествие”.

реж. Боб Фосси

1980

Энтони Пауэлл

“Тэсс” / *Tess*

Великобритания—Франция

реж. Роман Полански

1981

Милена Канонеро

“Огненные колесницы” / *Chariots of Fire*

Великобритания

реж. Хью Хадсон

1982

Джон Молло, Бхану Атхайя

“Ганди” / *Gandhi*

Великобритания—Индия

реж. Ричард Аттенборо

1983

Марик Фос

“Фанни и Александр” / *Fanny och Alexander*

Швеция—Франция—ФРГ

реж. Ингмар Бергман

1984

Теодор Пиштек

“Амадей” / *Amadeus*

реж. Милош Форман

1985

Эми Вада

“Ран” (“Смута”) / *Ran*

Япония—Франция

реж. Акира Куросава

1986

Дженни Бивен и Джон Брайт

“Комната с видом” / *A Room with a View*

Великобритания—США

реж. Джеймс Айвори

1987

Джеймс Эчисон

“Последний император” / *The Last Emperor*

Италия—Великобритания—Китай

реж. Бернардо Бертолуччи

1988

Джеймс Эчисон

“Опасные связи” / *Dangerous Liaisons*

реж. Стивен Фриерз

1989

Филлис Долтон

“Генрих V” / *Henry V*

Великобритания

реж. Кеннет Брэна

1990

Франка Скварчапино
“Сирано де Бержерак” / *Cyrano de Bergerac*
Франция
реж. Жан-Поль Раппно

1991

Альберт Вольски
“Багси” / *Bugsy*
реж. Барри Левинсон

1992

Аико Исиока
“Дракула Брэма Стокера” / *Bram Stoker's Dracula*
реж. Фрэнсис Форд Coppola

1993

Габриэлла Пескуччи
“Эпоха невинности” / *The Age of Innocence*
реж. Мартин Скорсезе

1994

Лиззи Гардинер и Тим Чеппел
“Приключения Присциллы, королевы пустыни” / *The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert*

Австралия
реж. Стефан Эллиот

1995

Джеймс Эчисон
“Реставрация” / *Restoration*
реж. Майкл Хоффман

1996

Энн Рот
“Английский пациент” / *The English Patient*
реж. Энтони Мингелла

1997

Дебора Л. Скотт
“Титаник” / *Titanic*
реж. Джеймс Камерон

1998

Сэнди Пауэлл
“Влюбленный Шекспир” / *Shakespeare in Love*
реж. Джон Мэдден

1999

Линди Хемминг
“Кутерьма” / *Topsy-Turvy*
Великобритания
реж. Майк Ли

2000

Джэнти Йетс
“Гладиатор” / *Gladiator*
реж. Ридли Скотт

2001

Кэтрин Мартин и Ангус Стрэти

“Мулен Руж” / *Moulin Rouge*

Австралия—США

реж. Базз Лурман

2002

Колин Этвуд

“Чикаго” / *Chicago*

реж. Роб Маршалл

2003

Нджила Диксон и Ричард Тэйлор

“Властелин колец: Возвращение короля” / *The Lord of the Rings: The Return of the King*

США—Новая Зеландия

реж. Питер Джексон

2004

Сэнди Пауэлл

“Авиатор” / *Aviator*

реж. Мартин Скорсезе

2005

Дион Биби

“Мемуары гейши” / *Memoirs of a Geisha*

реж. Роб Маршалл

2006

Милена Канонеро

“Мария-Антуанетта” / *Marie Antoinette*

реж. София Коппола

2007

Александра Бирн

“Елизавета: Золотой век” / *Elizabeth: The Golden Age*

Великобритания—Франция—Германия

реж. Шекхар Капур

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Лучшие костюмы”

1954

Жорж Анненков и Розин Деламар (черно-белый фильм)

“Мадам де...” / *Madame de...*

Франция, реж. Макс Офюльс

Сандзо Вада (цветной фильм)

“Врата ада” / *Jigokumon*

Япония, реж. Тейносукэ Кинугаса

1955

Тадаото Кайношо (черно-белый фильм)

“Сказки туманной луны после дождя” / *Ugetsu monogatari*

Япония, 1953, реж. Кендзи Мидзогути

1956

Кохей Эзаки (черно-белый фильм)

“Семь самураев” / *Shichinin no samurai*

Япония, реж. Акира Куросава

1960

Марик Фос (черно-белый фильм)
“Девичий источник” / *Jungfrukallan*
Швеция—Германия, реж. Ингмар Бергман
Денни Ваклиотти (черно-белый фильм)
“Никогда в воскресенье” / *Pote tin Kyriaki*
Греция, реж. Жюль Дассен

1961

Есиро Мураки (черно-белый фильм)
“Телохраниитель” / *Yojimbo*
Япония, реж. Акира Куросава
Пьеро Джерарди (черно-белый фильм)
“Сладкая жизнь” / *La dolce vita*
Италия—Франция, реж. Федерико Феллини

1963

Пьеро Джерарди (черно-белый фильм)
“Восемь с половиной” / *Otto e mezzo*
Италия—Франция, реж. Федерико Феллини

1966

Данило Донати (черно-белый фильм)
“Мандрагора” / *La mandragola*
Италия
реж. Альберто Латтуада
Данило Донати (черно-белый фильм)
“Евангелие от Матфея” / *Il vangelo secondo Matteo*
Италия, реж. Пьер Паоло Пазолини
Пьеро Джерарди (цветной фильм)
“Джульетта и духи” / *Giulietta degli spiriti*
Италия, реж. Федерико Феллини

1971

Пьеро Този
“Смерть в Венеции” / *Morte a Venezia*
Италия, реж. Лукино Висконти

1973

Пьеро Този
“Людвиг” / *Ludwig*
Италия—Франция—ФРГ
реж. Лукино Висконти, Марик Фос
“Шепоты и крики” / *Viskningar och rop*
Швеция, реж. Ингмар Бергман

1975

Хенни Нормарк и Карин Эрскин
“Волшебная флейта” / *Trollflojten*
Швеция, реж. Ингмар Бергман

1976

Данило Донати
“Казанова Феллини” / *Il Casanova di Fellini*
Италия—Франция, реж. Федерико Феллини

1979

Пьеро Този и Амбра Данон

“Клетка для безумцев” / *La cage aux folles*

Франция—Италия, реж. Эдуард Молинаро

1982

Пьеро Този

“Травиата” / *La Traviata*

Италия—Нидерланды

реж. Франко Дзефирелли

1983

Анн-Мари Маршан

“Возвращение Мартина Герра” / *Le retour de Martin Guerre*

Франция

реж. Даниэль Винь

Марик Фос

“Фанни и Александр” / *Fanny och Alexander*

Швеция—Франция—ФРГ

реж. Ингмар Бергман

1985

Эми Вада

“Ран” (“Смута”) / *Ran*

Япония—Франция

реж. Акира Куросава

1990

Франка Скварчиапино

“Сирано де Бержерак” / *Cyrano de Bergerac*

Франция, реж. Жан-Поль Раппно

1991

Корин Жори

“Мадам Бовари” / *Madame Bovary*

Франция, реж. Клод Шаброль

1994

Муадель Бикель

“Королева Марго” / *La reine Margot*

Франция—Германия—Италия

реж. Патрис Шеро

2000

Тим Йип

“Крадущийся тигр, затаившийся дракон” / *Wo hu cang long*

Тайвань—Гонконг—США—Китай

реж. Энг Ли

2006

Чун Ман Йи

“Проклятие золотого цветка” / *Man cheng jin dai huang jin jia*

Китай—Гонконг

реж. Чжан Имоу

2007

Марит Аллен

“Жизнь в розовом цвете” / *La Môme*

Франция—Великобритания—Чехия

реж. Оливье Даан

Лучший грим

На протяжении 54 лет (!) художники-гримеры боролись с консерватизмом голливудской Академии, не желавшей вводить новые категории розыгрыша “Оскар”, несмотря на непрекращающиеся и усиливавшиеся со временем требования художников кино разного профиля об учреждении собственной награды. Положение гримеров усугубляло еще и то обстоятельство, что наиболее яркие их работы состоялись в кинофантастике – жанре, пребывавшем у академиков на правах пасынка.

Вплоть до официального учреждения новой категории конкурса Академия гасила страсти утешительными почетными наградами, когда не заметить выдающиеся достижения гримеров было бы просто неприлично. Поэтому оскаровская эпоха началась для гримеров не в 1981 году, с момента учреждения их собственного конкурса, а значительно раньше – в 1964 году, когда Киноакадемия присудила особый почетный “Оскар” Уильяму Таттлу за “выдающиеся достижения в искусстве грима, продемонстрированные им в фильме „Семь лиц доктора Лао“”.

Однако рано радовались гримеры, наконец-то заполучившие долгожданную регулярную награду. С 1981 года Киноакадемия начала придирчиво оценивать все, что связано с изменением внешности персонажа. Одного грима теперь недостаточно. На должной высоте должны находиться прическа, макияж, синтетические средства, технические ухищрения, всевозможные насадки и т. д.

Таким образом, великолепный грим, который помог суперзвездам старого Голливуда Борису Карлоффу, Лону Чейни, Кристоферу Ли и другим артистам создать классические образы киномонстров, так и остался не оцененным по достоинству. Правда, в последнее время голливудская Академия стремится показать новое отношение к искусству грима и его истории. Уже отмечены наградами достижения ветеранов-гримеров Дика Смита и Рика Бэйкера. Ждут своей очереди такие выдающиеся мастера, как Том Савини, Майкл Моррис, Джон М. Эллиот, Колин Каллаген, Скотт Уилер, Мэгги Уэстон, Вероника Бребнер и многие другие корифеи своего дела, имеющие многочисленную армию поклонников и учеников во всем мире. Примечательно, что гримеры – едва ли не самая женская кинопрофессия во всем Голливуде, однако награда чаще всего достается мужчинам.

Объективности ради следует отметить, что Голливуд, не дожидаясь решения своей Киноакадемии, воздал должное гримерам задолго до учреждения соответствующего “Оскара”. Своего рода гимнами профессии стали хорошо знакомые советским и российским зрителям документальные фильмы об обстоятельствах съемки того или иного кинохита, например сверхпопулярная у видеоманов короткометражка “На съемках „Триллера“”, героями которой являлись художники-гримеры.

Несмотря на молодость “Оскара”, предусмотренного для гримеров, история этой категории уже получила имя своего абсолютного рекордсмена. Им стал непревзойденный пока Рик Бейкер, завоевавший за 20 лет существования конкурса 6 статуэток и удостоенный 10 номинаций. Три “Оскара” на счету Ви Найла (8 номинаций). Еще пять гримеров получили по две статуэтки. Среди них можно выделить Грэга Кэннома с восемью выдвижениями на награду.

Лауреаты

1981

Рик Бейкерц

“Американский оборотень в Лондоне” / *An American Werewolf in London*

реж. Джон Лэндис

1982

Сара Монцани, Мишель Берк и Кристофер Такер⁶²

“Борьба за огонь” / *La guerre du feu*

Канада—Франция

реж. Жан-Жак Анно

1983

Награда не присуждалась.

1984

Поль Ле Блан и Дик Смит

“Амадей” / *Amadeus*

реж. Милош Форман

1985

Майкл Уэстмор и Золтан Элек

“Маска” / *Mask*

реж. Питер Богданович

1986

Крис Уолас и Стефан Дюпюи

“Муха” / *The Fly*

США—Канада—Великобритания

реж. Дэвид Кроненберг

1987

Рик Бейкер

“Гарри и Хендерсоны” / *Harry and the Hendersons*

реж. Уильям Диэр

1988

Ви Найл, Стив Ла Порте, Роберт Шорт

“Битлджус” / *Beetlejuice*

реж. Тим Бертон

1989

Манлио Роккетти, Линн Барбер, Кевин Хэйни

“Шофер мисс Дэйзи” / *Driving Miss Daisy*

реж. Брюс Бирсфорд

1990

Джон Кальоне-младший и Дуг Дрекслер

“Дик Трэйси” / *Dick Tracy*

реж. Уоррен Битти

1991

Стэн Уинстон и Джеф Дон

“Терминатор 2: Судный день” / *Terminator 2: Judgment Day*

реж. Джеймс Камерон

1992

Грэг Кенном, Мишель Берк и Мэттью У. Мангл

⁶² В отношении лауреатства Такера существует большое количество разночтений. Некоторые серьезные источники по истории “Оскара” называют в качестве обладателя статуэтки одну только Монцани, а в солиднейшем 2000-страничном исследовании “Inside Oscar”, проведенном известным американским историком кино Дэмиеном Бонной, мы можем обнаружить нечто и вовсе вопиющее: автор книги не решился указать ни одного лауреата награды по итогам 1982 года, сославшись на крайнюю противоречивость сведений. А ведь речь идет о событиях недалекого прошлого. Тем не менее приведу всех адресатов этой награды, вошедшей в историю “Оскара” как одна из самых загадочных.

“Дракула Брэма Стокера” / *Bram Stoker’s Dracula*

реж. Фрэнсис Форд Коппола

1993

Грэг Кенном, Ви Найл и Йоланда Туссьен

“Миссис Даутфайр” / *Mrs. Doubtfire*

реж. Крис Коламбус

1994

Рик Бейкер, Ви Найл и Йоланда Туссьен

“Эд Вуд” / *Ed Wood*

реж. Тим Бертон

1995

Питер Фрэмpton, Пол Пэттисон и Луис Бервелл

“Храброе сердце” / *Braveheart*

реж. Мэл Гибсон

1996

Рик Бейкер и Дэвид Лерой Андерсон

“Чокнутый профессор” / *The Nutty Professor*

реж. Том Шедиак

1997

Рик Бейкер и Дэвид Лерой Андерсон

“Люди в черном” / *Men in Black*

реж. Барри Зонненфельд

1998

Дженни Ширкор

“Елизавета” / *Elizabeth*

Великобритания

реж. Шекхар Капур

1999

Кристин Бланделл и Тревор Прауд

“Кутерьма” / *Topsy-Turvy*

Великобритания, реж. Майк Ли

2000

Рик Бейкер и Гейл Роуэлл-Райан

“Гринч: Похититель Рождества” / *Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas*

реж. Рон Хауард

2001

Питер Оуэн и Ричард Тэйлор

“Властелин колец: Братство кольца” / *The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring*

США—Новая Зеландия

реж. Питер Джексон

2002

Джон Джексон и Беатрис Де Альба

“Фрида” / *Frida*

США—Канада—Мексика

реж. Джули Тэймор

2003

Ричард Тэйлор и Питер Кинг

“Властелин колец: Возвращение короля” / *The Lord of the Rings: The Return of the King*

США—Новая Зеландия

реж. Питер Джексон

2004

Валли О'Ралли и Билл Корсо

“Лемони Сникет: 33 несчастья” / *Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events*

США—Германия, реж. Брэд Силберлинг

2005

Хауард Бергер и Тами Лэйн

“Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф” / *The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe*

реж. Эндрю Адамсон

2006

Давид Марти и Монсе Рибе

“Лабиринт фавна” / *El laberinto del fauno*

Мексика—Испания—США

реж. Гильермо дель Торо

2007

Дидье Лавернье и Жан Арчибальд

“Жизнь в розовом цвете” / *La Môme*

Франция—Великобритания—Чехия

реж. Оливье Даан

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Лучший грим”

1990

Мишель Берк и Жан-Пьер Рошен

“Сирано де Бержерак” / *Cyrano de Bergerac*

Франция, реж. Жан-Поль Раппно

2004

Джо Аллен и Маноло Гарсия

“Море внутри” / *Mar adentro*

Испания—Франция—Италия

реж. Алехандро Аменабар

Кит Вандерлаан и Кристиен Тинсли

“Страсти Христовы” / *The Passion of the Christ*

США, реж. Мэл Гибсон

в фильме использовано несколько языков, включая арамейский, древнееврейский, ассирийский, латынь и др.

2006

Давид Марти и Монсе Рибе

“Лабиринт фавна” / *El laberinto del fauno*

Мексика—Испания—США

реж. Гильермо дель Торо

Альдо Синьоретти и Витторио Содано

“Апокалипсис” / *Apocalypto*

США

реж. Мэл Гибсон

фильм снят на языке индейцев майя

2007

Дидье Лавернье и Жан Арчибальд

“Жизнь в розовом цвете” / *La Môme*
Франция—Великобритания—Чехия
реж. Оливье Даан

ЛУЧШИЙ МОНТАЖ

На работу монтажера обычно обращают внимание немногие. Для широкого зрителя он, как правило, остается одним из безымянных закадровых героев. Между тем, специалисты относятся к этой профессии с особым уважением. Талантливый монтажер способен придать динамизм и увлекательность даже самому заурядному зрелищу. Из потока движущихся картинок он создает визуальные фразы, соединяя их таким образом, чтобы отдельные образы “рифмовались”, словно поэтические строчки.

Не случайно все крупнейшие мастера режиссуры и теоретики кино придавали монтажу огромное значение. Достаточно вспомнить до сих пор весьма ценимую в Голливуде теорию “монтажа аттракционов” Сергея Эйзенштейна. Многие знаменитые голливудские кинорежиссеры называли и продолжают называть Эйзенштейна своим учителем. Дань уважения великому советскому мастеру можно обнаружить в американском кино даже в виде прямых цитат, используемых иногда весьма оригинально, если не парадоксально.

Классический эпизод “Потемкинская лестница” из фильма “Броненосец „Потемкин“” (1925) цитировался двумя выдающимися американскими режиссерами самым неожиданным образом. Терри Гиллиам в сатирической антиутопии “Бразилия” (1985) увидел “Потемкинскую лестницу” глазами своего героя, медленно умирающего в камере пыток. А в 1987 году Брайан Де Пальма в своей монументальной полицейской драме “Неприкасаемые” превратил в “Потемкинскую” лестницу Центрального вокзала Чикаго (в сцене перестрелки героев фильма с гангстерами из клана Аль Капоне).

За монтажным столом начинался творческий путь многих известных постановщиков. Поэтому никого не удивляет присутствие среди монтажеров-лауреатов таких прославленных режиссеров, как Хэл Эшби и Джеймс Камерон. Совершенное владение профессией монтажера открыло Роберту Уайзу, Дэвиду Лину, Джону Старджесу, Энтони Харви, Сэму Пекинпа и Мартину Скорсезе дорогу в режиссерскую элиту Голливуда.

История награды за лучший монтаж берет начало в 1934 году. Первым лауреатом “Оскара” в этой категории стал монтажер фильма “Эскимос” Конрад Нервиг. В числе ранних претендентов на награду мы видим Энн Боченс – монтажера фильма Сесилия Б. Де Милля “Клеопатра”. В 1941 году она стала первой женщиной, удостоенной “Оскара” за лучший монтаж, который она осуществила в фильме того же Де Милля “Северо-Западная конная полиция”.

Профессиональная конкуренция в этой категории конкурса весьма серьезна – четыре монтажера становились лауреатами “Оскара” трижды. В 1930-е годы отличился Ральф Доусон, в 1960-е – Дэниел Мэнделл, и в 1990-е – Майкл Кан. В 2007 году свою третью статуэтку получила живой классик монтажа Тельма Скунмейкер, постоянно работающая с Мартином Скорсезе. Все они – представители классической американской школы, главным принципом которой был так называемый “невидимый монтаж” (*invisible editing*). Согласно этому принципу, повествование на экране должно развиваться ровно и ритмично, и зритель не должен замечать, как это сделано.

Господство концепции “невидимого монтажа” в значительной степени повлияло на то, что в течение долгих лет профессия монтажера считалась чисто технической, а не творческой. Поэтому в момент основания Киноакадемии монтажеры вошли в ее Технический отдел. Несмотря на то, что регулярная награда для монтажеров возникла еще в середине 1930-х, самостоятельность монтажеры обрели только в 1946 году.

Среди мастеров старой голливудской школы монтажа необходимо выделить Уильяма Хорнбека. Хотя он удостоился всего лишь одного “Оскара” за фильм “Место под солн-

цем” (1951), в истории американского кино Хорнбек навсегда останется непревзойденным мастером кинохроники.

Реальное же изменение отношения к вкладу монтажеров в создание фильма состоялось лишь в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Тогда в американском кино громко заявила о себе плеяда кинематографистов, которых стали называть “Новым Голливудом” (Питер Богданович, Фрэнсис Форд Coppola, Мартин Скорсезе, Брайан Де Пальма, Стивен Спилберг, Джордж Лукас и др.).

Эти режиссеры в большинстве своем были выпускниками престижных университетов, досконально изучившими шедевры американского и европейского кино. “Новый Голливуд” и приспособил ко вкусам и потребностям американского зрителя целый ряд забытых художественных открытий различных старых школ и направлений. К заслугам режиссеров американской “новой волны” 1970-х годов следует отнести и то, что они, в полной мере оценив возможности монтажа, сумели с его помощью существенно обогатить средства художественной выразительности⁶³.

Возрастанию престижа этой профессии способствовал и научно-технический прогресс. Примитивный монтажный стол “Мувиола” уступил место сложнейшему техническому комплексу, включающему до 20 агрегатов. Поэтому теперь, особенно при создании сложных постановок (в основном фантастических), требуется участие целой группы монтажеров, состоящей из трех и более человек (например, “Звездные войны”, 1977).

Когда-то о монтажере вспоминали лишь на завершающем этапе создания картины. Сегодня же монтажно-тонировочный период начинается уже на стадии разработки сценария, когда еще только вырабатываются основная идея фильма, его ритм и интонации. Режиссер пытается найти не только нужный ракурс и определить план, он ищет самые разнообразные выразительные средства для каждого кадра. Подчас он действует интуитивно, не может четко поставить задачу, отвлекается на решение различных проблем, и только одному монтажержу ведомо, как объединить замыслы сценариста, режиссера, оператора, художников, композитора и т. д. в единое целое.

Помимо своих основных обязанностей монтажер координирует работу специалистов по визуальным и звуковым эффектам, до поры до времени действующих в автономном режиме. Поэтому этот неприметный герой считается ныне одним из полноправных соавторов картины. Зачастую монтажер работает с одним и тем же режиссером на протяжении долгих лет, поэтому киноманы каждый раз ожидают появления знакомого имени в титрах фильмов своих кумиров.

К неудачникам конкурса следует отнести таких известных монтажеров, как Джерри Хэмблинг и Фредерик Кнудсон, шесть номинаций которых так и не увенчались лауреатством.

Лауреаты

1934

Конрад Нервиг

“Эскимос” / *Eskimo*

реж. У. С. Ван Дайк

1935

⁶³ Следует указать на непревзойденную по драматизму сцену погони автомобиля за поездом метро из “Французского связного” Уильяма Фридкина (1971, монтаж Джерри Гринберга был удостоен “Оскара”) или ставший классическим “гриффитовский” монтаж в сцене расправы, учиненной членами клана Корлеоне своим соперникам в финале гангстерской саги “Крестный отец” (1972).

Ральф Доусон

“Сон в летнюю ночь” / *A Midsummer Night's Dream*

реж. Макс Райнхардт

1936

Ральф Доусон

“Энтони Несчастный” / *Anthony Adverse*

реж. Мервин Ле Рой

1937

Джин Хэвлик и Джин Милфорд

“Потерянный горизонт” / *Lost Horizon*

реж. Фрэнк Капра

1938

Ральф Доусон

“Приключения Робин Гуда” / *The Adventures of Robin Hood*

реж. Майкл Кертиц

1939

Хэл К. Керн и Джеймс Э. Ньюком

“Унесенные ветром” / *Gone with the Wind*

реж. Виктор Флеминг

1940

Энн Боченс

“Северо-Западная конная полиция” / *North West Mounted Police*

реж. Сесиль Б. Де Милль

1941

Уильям Холмс

“Сержант Йорк” / *Sergeant York*

реж. Говард Хоукс

1942

Дэниел Мэнделл

“Гордость янки” / *The Pride of the Yankees*

реж. Сэм Вуд

1943

Джордж Эйми

“Военно-воздушные силы” / *Air Force*

реж. Говард Хоукс

1944

Барбара Маклин

“Вильсон” / *Wilson*

реж. Генри Кинг

1945

Роберт Дж. Керн

“Национальный приз” / *National Velvet*

реж. Кларенс Браун

1946

Дэниел Мэнделл

“Лучшие годы нашей жизни” / *The Best Years of Our Lives*

реж. Уильям Уайлер

1947

Фрэнсис Лайон и Роберт Пэрриш

“Тело и душа” / *Body and Soul*

реж. Роберт Россен

1948

Пол Уитервокс

“Обнаженный город” / *The Naked City*

реж. Жюль Дассен

1949

Гарри Герстад

“Чемпион” / *Champion*

реж. Марк Робсон

1950

Ральф Э. Уинтерс и Конрад Нервиг

“Копи царя Соломона” / *King Solomon's Mines*

реж. Комптон Беннет и Эндрю Мартон

1951

Уильям Хорнбек

“Место под солнцем” / *A Place in the Sun*

реж. Джордж Стивенс

1952

Элмо Уильямс и Гарри Герстад

“Ровно в полдень” / *High Noon*

реж. Фред Циннеман

1953

Уильям Лайон

“Отныне и во веки веков” / *From Here to Eternity*

реж. Фред Циннеман

1954

Джин Милфорд

“В порту” / *On the Waterfront*

реж. Элиа Казан

1955

Чарльз Нельсон и Уильям А. Лайон

“Пикник” / *Picnic*

реж. Джошуа Логан

1956

Джин Руджьеро и Пол Уитервокс

“Вокруг света за 80 дней” / *Around the World in 80 Days*

реж. Майкл Андерсон

1957

Питер Тэйлор

“Мост через реку Квай” / *The Bridge on the River Kwai*

Великобритания, реж. Дэвид Лин

1958

Эдриенн Фэзан

“Жижы” / *Gigi*

реж. Винсенте Минелли

1959

Ральф Э. Уинтерс и Джон Д. Даннинг

“Бен-Гур” / *Ben-Hur* реж. Уильям Уайлер

1960

Дэниел Мэнделл
“Квартира” / *The Apartment*
реж. Билли Уайлдер

1961

Томас Стэнфорд
“Вестсайдская история” / *West Side Story*
реж. Роберт Уайз и Джером Роббинс

1962

Энн Коутс
“Лоуренс Аравийский” / *Lawrence of Arabia*
Великобритания реж. Дэвид Лин

1963

Гарольд Ф. Кресс
“Как был завоеван Запад” / *How The West Was Won*
реж. Джон Форд, Генри Хэтуэй, Джордж Маршалл

1964

Коттон Уорбертон
“Мэри Поппинс” / *Mary Poppins*
реж. Роберт Стивенсон

1965

Уильям Рейнольдс
“Звуки музыки” / *The Sound of Music*
реж. Роберт Уайз

1966

Фредерик Стайнкэмп, Генри Берман, Стюарт Линдер и Фрэнк Сантильо
“Большой приз” / *Grand Prix*
реж. Джон Франкенхаймер

1967

Хэл Эшби
“В разгаре ночи” / *In the Heat of the Night*
реж. Норман Джуисон

1968

Фрэнк П. Келлер
“Буллит” / *Bullitt*
реж. Питер Йетс

1969

Франсуаз Бонно
“Дзета” / *Z*
Франция—Алжир, реж. Коста-Гаврас

1970

Хью С. Фаулер
“Паттон” / *Patton*
реж. Франклин Шэффнер

1971

Джерри Гринберг
“Французский связной” / *The French Connection*
реж. Уильям Фридкин

1972

Дэвид Бретerton
“Кабаре” / *Cabaret*

реж. Боб Фосси

1973

Уильям Рейнольдс
“Афера” / *The Sting*

реж. Джордж Рой Хилл

1974

Гарольд Ф. Кресс и Карл Кресс
“Ад в поднебесье” / *The Towering Inferno*

реж. Джон Гиллермин и Ирвин Аллен

1975

Верна Филдс
“Челюсти” / *Jaws*

реж. Стивен Спилберг

1976

Ричард Хэлси и Скотт Конрад
“Рокки” / *Rocky*

реж. Джон Эвилдсен

1977

Пол Херш, Марша Лукас и Ричард Чью
“Звездные войны” / *Star Wars*

реж. Джордж Лукас

1978

Питер Циннер
“Охотник на оленей” / *The Deer Hunter*

реж. Майкл Чимино

1979

Алан Хайм
“Вся эта суета” / *All That Jazz*

реж. Боб Фосси

1980

Тельма Скунмейкер
“Разъяренный бык” / *Raging Bull*

реж. Мартин Скорсезе

1981

Майкл Кан
“Искатели потерянного ковчега” / *Raiders of the Lost Ark*

реж. Стивен Спилберг

1982

Джон Блум
“Ганди” / *Gandhi*

реж. Ричард Аттенборо

1983

Гленн Фэрр, Лиза Фрахтман, Стивен А. Роттер, Дуглас Стюард и Том Ролф
“Ребята что надо” / *The Right Stuff*

реж. Филип Кофман

1984

Джим Кларк

“Поля смерти” / *The Killing Fields*

Великобритания, реж. Роланд Жоффе

1985

Том Нобл

“Свидетель” / *Witness*

реж. Питер Уэйр

1986

Клэр Симпсон

“Взвод” / *Platoon* реж. Оливер Стоун

1987

Габриэлла Кристиани

“Последний император” / *The Last Emperor*

Италия—Великобритания—КНР

реж. Бернардо Бертолуччи

1988

Артур Шмидт

“Кто подставил кролика Роджера?” / *Who Framed Roger Rabbit*

реж. Роберт Земекис

1989

Дэвид Бреннер и Джо Хатсинг

“Рожденный 4 июля” / *Born on the Fourth of July*

реж. Оливер Стоун

1990

Нил Трэвис

“Танцы с волками” / *Dances with Wolves*

реж. Кевин Костнер

1991

Пьетро Скалиа и Джо Хатсинг

“Дж. Ф. К.” / *JFK* реж. Оливер Стоун

1992

Джоэл Кокс

“Непрощенный” / *Unforgiven*

реж. Клинт Иствуд

1993

Майкл Кан

“Список Шиндлера” / *Schindler's List*

реж. Стивен Спилберг

1994

Артур Шмидт

“Форрест Гамп” / *Forrest Gump*

реж. Роберт Земекис

1995

Майк Хилл и Дэн Хэнли

“Аполлон 13” / *Apollo 13*

реж. Рон Хауард

1996

Уолтер Мерч

“Английский пациент” / *The English Patient*

реж. Энтони Мингелла

1997

Конрад Бафф, Джеймс Камерон и Ричард А. Харрис

“Титаник” / *Titanic*

реж. Джеймс Камерон

1998

Майкл Кан

“Спасение рядового Райана” / *Saving Private Ryan*

реж. Стивен Спилберг

1999

Зак Стенберг

“Матрица” / *The Matrix*

реж. Ларри Вачовски и Энди Вачовски

2000

Стивен Миррионе

“Траффик” / *Traffic*

реж. Стивен Содерберг

2001

Пьетро Скалиа

“Падение черного ястреба” / *Black Hawk Down*

реж. Ридли Скотт

2002

Мартин Уолш

“Чикаго” / *Chicago*

реж. Роб Маршалл

2003

Джеми Селкерк

“Властелин колец: Возвращение короля” / *The Lord of the Rings: The Return of the King*

США—Новая Зеландия

реж. Питер Джексон

2004

Тельма Скунмейкер

“Авиатор” / *Aviator*

реж. Мартин Скорсезе

2005

Хью Уинборн

“Столкновение” / *Crash*

США—Германия

реж. Пол Хэггис

2006

Тельма Скунмейкер

“Отступники” / *The Departed*

реж. Мартин Скорсезе

2007

Кристофер Рауз

“Ультиматум Борна” / *The Bourne*

Ultimatum

США—Германия

реж. Пол Гринграсс

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Лучший монтаж”

1969

Франсуаз Бонно

“Дзета” / *Z*

Франция—Алжир, реж. Коста-Гаврас

1982

Ганс Никель

“Подлодка” / *Das Boot*

ФРГ, реж. Вольфганг Петерсен

2000

Тим Скуайрс

“Крадущийся тигр, затаившийся дракон” / *Wa hu cang long*

Тайвань—Гонконг—США—Китай, реж. Энг Ли

2003

Даниэль Резенде

“Город Бога” / *Cidade de Deus*

Бразилия—Франция—США

реж. Фернанду Мейреллиш

2006

Дуглас Крайс и Стивен Миррионе

“Вавилон” / *Babel*

Франция—США—Мексика

реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту

помимо английского в фильме использовано несколько языков: арабский, японский, французский, испанский и др.

2007

Джулиетт Велфлинг

“Скафандр и бабочка” / *Le scaphandre et le papillon*

Франция—США

реж. Джулиан Шнабель

Лучший звук

Голливудский фильм запел и заговорил подобно грому среди ясного неба. В 1927 году Америка стала свидетельницей рождения звукового кинематографа. Чтобы соблюсти точность, отметим, что его разработчики добились успехов значительно ранее, однако патенты на запись и воспроизведение звука на корню скупались различными кинокомпаниями, тут же отправлявшими их под сукно.

Целиком и полностью занятые проблемой выживания в борьбе с конкурентами, крупнейшие киностудии не располагали лишними средствами на оснащение кинотеатров звукотехникой. Тем не менее время от времени на американских экранах все-таки всплывали музыкальные фильмы, воспринимавшиеся киноаудиторией исключительно как случайность. Впрочем, тогда же ведущие фирмы США (“Electrical Research Company”, RCA и др.) продолжали вести работы по совершенствованию звукового кино. В конце концов Америка начала медленно, но верно звукофицироваться.

С другой стороны, кинобизнесмены не могли не заметить, что “Дон Жуан” (1926), один из первых музыкальных фильмов, снятый дышащей на ладан студией “Warner Bros.”, пользовался успехом у зрителей и принес ощутимую прибыль.

Но пока профессионалы мира кино прислушивались к мнению скептиков, посчитавших это чистой случайностью, “Певец джаза” (тех же маломощных “братьев”) осуществил в 1927 году настоящий прорыв, потому что герой этого фильма не только пел, но и говорил, кроме того, лента сопровождалась и различными шумами.

Еще одной трудноразрешимой проблемой была необходимость усиления звука до такой степени, чтобы его было слышно во всем кинотеатре, и лишь в 1922 году американскому изобретателю Ли Де Форесту удалось ее разрешить. Теперь громкоговорители могли воспроизводить звук, способный достичь ушей каждого зрителя даже в самых больших “кинодворцах”. Де Форест создал систему под названием “Фонофильм”, благодаря которой звук можно было записывать на саму пленку.

С 1923 по 1927 год Де Форест снял свыше 1000 звуковых короткометражек со многими знаменитыми актерами. Теперь уже более 80 кинотеатров по всему миру демонстрировали фонофильмы, но в Голливуде сомневались, что будущее кинематографа связано со звуком. “Киномоголы”⁶⁴ не спешили тратить огромные деньги на переоборудование своих киностудий и кинотеатров, опасаясь, что говорящее кино может оказаться лишь мимолетным увлечением. Кроме того, их не устраивала ситуация, при которой в случае успеха звукового кино они оставались с множеством немых картин, не находящих спроса.

Более того, публика в неанглоговорящих странах наверняка пожелает смотреть фильмы только на родном языке. “Моголы” также отлично понимали, что голливудские звезды привыкли выражать все мимикой и жестами, а стало быть, у них могут возникнуть проблемы с диалогами. Актеры, говорившие с сильным иностранным акцентом, например, Эмиль Яннингс, Джин Хершольт и Пола Негри, или такие звезды, как Джон Гилберт или Клара Боу, тембры голосов которых явно не соответствовали их экранному имиджу, перешли в категорию “малоперспективных”, и продолжение их карьеры оказалось под большим вопросом.

Так или иначе, но патенты на изобретение Де Фореста принадлежали американской компании “Western Electric”. Последняя предложила свою систему звукозаписи большим

⁶⁴ Термин, появившийся в США в конце XIX века. Он адресуется бизнесменам, достигшим ведущих позиций в своей отрасли. Синонимом слова “могол” (mogul) является “магнат” (tycoon). С течением времени оба этих термина закрепились за боссами крупнейших киностудий и самыми влиятельными кинематографистами.

киностудиям, связанным, как и она сама, с банком Моргана. Но до поры до времени никто и слышать не хотел о говорящем кино, способном подорвать могущество Голливуда. Потеряв всякую надежду, “Western Electric” обратилась к братьям Уорнерам, только что приобретшим вместе с остатками фирмы “Vitagraph” прокатную цепь из 15 кинозалов. Введение звукового кино должно было соблазнить Уорнеров, так как оно позволяло заменить в кинозалах оркестры дешевыми громкоговорителями. “Warner” была тогда на грани банкротства и, чтобы избежать краха, рискнула озвучить свой фильм “Дон Жуан” (1926) с Джоном Бэрримором в главной роли – единственной звездой киностудии.

Относительный успех этого предприятия позволил братьям и дальше продолжить опыты в звуковом направлении. На последние деньги они пригласили в свой следующий фильм суперзвезду бродвейской сцены певца Эла Джолсона⁶⁵, поручив режиссуру малоизвестному тогда Алану Кроссленду. Сценарий этой картины повествовал о головокружительной карьере бедного певца, что стало удобным предлогом, чтобы начинить ленту популярными песнями. Джолсон не был первым, кто говорил или пел в кинофильме, но то обстоятельство, что его вымышленный персонаж пользовался речью, вместо того чтобы выражать свои чувства жестами и мимикой, производило сильнейшее впечатление на публику. Озвучивание Джолсоном нескольких реплик⁶⁶ создавало у зрителя ощущение, будто бы он подслушал реальный разговор, и тем самым публика еще глубже проникала в действие картины. Первоначально эти выдуманные на ходу слова Джолсона хотели вырезать, но Сэм Уорнер считал иначе, что и произвело в конечном итоге настоящую революцию в кинематографе.

В 1927 году доход от проката “Певца джаза” оказался немногим меньше рекордной кассы, собранной “Бен-Гуром”. Но и этот рекорд был побит доходом от постановки “Поющего глупца” – нового фильма от “Warner Bros.” с тем же Элом Джолсоном. Картина принесла пять миллионов чистой прибыли.

После этих успехов в Голливуде началась форменная погоня за патентами на звуковое кино. Практически все киностудии были вынуждены смириться с жесткими условиями сделок, выдвинутыми “Western Electric”.

“Певец джаза” был немой фильмом, в который вставили несколько диалоговых сцен и пение. Первый стопроцентно говорящий фильм “Огни Нью-Йорка” вышел на экран только в 1929 году. В Америке это промедление объяснялось причинами скорее экономическими, чем техническими: целиком говорящий фильм мог лишить Голливуд выгодных зарубежных рынков сбыта.

В Париже, когда там впервые появились американские звуковые фильмы, публика кричала: “Говорите по-французски!”. В Лондоне зрители свистели, возмущаясь американским акцентом, казавшимся ей нелепым. Однако никакая позиция деловых людей и деятелей искусства, никакая реакция аудитории уже не могли помешать широкому распространению звукового кино.

Несмотря на то, что к концу 1920-х годов в Америке было разработано сразу несколько звуковых систем, студийные боссы во избежание повторения “патентной войны” договорились использовать единую систему записи звука на пленку – “Фотофон”, внедряемую в Голливуд Рокфеллером.

Хотя звук и помог киностудиям преодолеть финансовые затруднения, он одновременно создал ряд других проблем, ибо актеры, заговорив, перестали двигаться. Первые микро-

⁶⁵ Настоящее имя – Аса Йозельсон (1886–1950). Уроженец Санкт-Петербурга, в детстве переехавший в США. Поначалу пел в синагоге, где его отец служил кантором, после чего перебрался в цирк, а затем в нью-йоркский мюзик-холл, где его ожидали слава самого популярного в стране певца, а также приглашение к съемкам. Другие подробности о нем – в главе “„Оскар“ и российская эмиграция”.

⁶⁶ Картина была озвучена и наполнена шумами лишь частично.

фоны устанавливались в фиксированном положении, а радиус их действия был столь ограничен, что актерам приходилось произносить текст прямо в них, и это лишало возможности передвигаться по съемочной площадке. Камеру также нельзя было перемещать, так как она находилась внутри звуконепроницаемой кабины, прозванной “холодильником”, иначе микрофоны уловили бы жужжание ее мотора. К тому же новые звуковые фильмы было сложно монтировать, поскольку звуковые сигналы на пленке опережали изображение, которому должны соответствовать.

Отсутствие должной динамики компенсировали бесконечными диалогами; в Голливуд приглашались ведущие театральные актеры Америки, которые произносили тексты, написанные лучшими драматургами страны. Однако киностудии норовили вставить в картины все больше и больше текста, пока некоторые фильмы, например “Огни Нью-Йорка” – первую стопроцентно озвученную ленту, – не прозвали “иллюстрированным радио”. Кроме того, многие ранние звуковые фильмы были не в меру насыщены песнями, чтобы сполна использовать возможности звука. Но публике это быстро надоело, и даже самые “говорящие”, “поющие” и “танцующие” мюзиклы вскоре перестали приносить прибыль.

В итоге зритель обратился к иным жанрам, в частности к криминальному кино – звук сделал этот жанр еще более захватывающим. Теперь такие фильмы, как “Маленький Цезарь” (1930) и “Враг общества” (1931), изобиловали пальбой, звоном бьющегося стекла и крутыми диалогами.

Некоторые европейские кинорежиссеры, такие как Рене Клер и Сергей Эйзенштейн, а также ряд голливудских режиссеров тем временем пытались найти звуку более оригинальное применение. Эрнест Любич, Кинг Видор и Льюис Майлстоун одними из первых в Голливуде начали снимать действие без звука, движущейся камерой, а затем, уже после съемки, озвучивать фильм. Рубен Мамулян пошел еще дальше. В своих картинах “Аплодисменты” (1929) и “Городские улицы” (1931) он использовал накладывающиеся друг на друга диалоги, голоса за кадром и всякого рода шумы. В начале 1930-х годов было изобретено устройство, заглушавшее шум кинокамеры, что наряду с появлением улучшенных микрофонов и новой монтажной аппаратуры, названной “Мувиолой”, позволило вернуть кинофильмам былую динамичность.

Переход к звуковому кино оказался столь дорогостоящим, что Голливуд вынужден был в поисках источников финансирования обратиться к банкам и прочим деловым учреждениям. Взамен некоторые из них, выражающие взгляды разного рода религиозных организаций, потребовали от киностудий избегать щекотливых тем. В результате в 1934 году Голливуду пришлось принять свод правил, известный как Производственный кодекс, контроль за соблюдением которого был возложен на Джозефа Брина.

Согласно этому кодексу, в голливудских фильмах не допускались критика каких-либо религиозных убеждений, демонстрация хирургических операций, употребления наркотиков, алкоголя, а также показ жестокости по отношению к детям или животным. Использование ругательств, даже самых безобидных, тоже запрещалось. Нельзя было показывать детали ограблений и актов насилия, чтобы не поощрять нарушений законности, а преступникам не разрешалось убивать полицейских, хотя их самих можно было убивать за милую душу. Строжайшие ограничения налагались на все, что связано с сексом. Обнаженные актеры на экране, показ однополых или межрасовых любовных связей и даже страстные поцелуи категорически запрещались.

Следует принять во внимание, что приход в кино звука стал лишь последним звеном в длинной цепи усовершенствований, ведущей отсчет с конца XIX века. “Фонограф”, родившийся в ходе испытаний телефона, соединился Эдисоном с движущейся фотографией еще в 1887 году. Во Франции пытались озвучить свои ленты все великие: и Люмьеры, и Патэ, и Гомон, и Мельес. В 1900 году Патэ уже демонстрировал публике наивные “поющие”

фильмы, когда приглашенные им актеры пели за экраном, а в Америке к тому времени полным ходом шли испытания “актофона” – первой системы звукозаписи. Затем появились “Хронофон”, “Мувитон”, “Фотофон” и другие системы, принадлежавшие компаниям, заинтересованным в развитии радио.

Как только американское кино окончательно стало звуковым, Киноакадемия поспешила учредить новую категорию. Примечательно, что звуковые фильмы, появившиеся ранее “Певца”, не были допущены к участию в первом конкурсе Киноакадемии. Только на следующий год их включили в число соискателей наград. Таким образом, в тень “Warner Bros.” была отодвинута студия “Paramount”, первенствовавшая в области производства звуковых фильмов. К счастью для “Paramount”, такое положение вещей просуществовало лишь один год, и уже в следующем сезоне историческая справедливость восторжествовала.

В 1929 году специальной наградой была отмечена студия “Warner Bros.”, создавшая “Певца джаза” – фильм-пионер звукового кино, революционизировавший киноиндустрию. Академия награждала звуковые отделы киностудий вплоть до 1968 года и лишь тогда ввела персональные номинации. Звукотехники же даром времени не теряли и работали порой в нескольких отделах, зарабатывая себе “Оскары” в научно-инженерной области и на поприще создания звуковых эффектов. Поэтому подсчет индивидуальных достижений здесь очень сложен. Так, например, Дуглас Ширер становился лауреатом за технические достижения, научно-инженерные изыскания, специальные эффекты и звукорежиссуру.

Начиная с третьего конкурса, в котором оценивались достижения сезона 1929/30 года, присуждение “Оскара” за звукозапись стало регулярным. Сама же категория сначала именовалась как “Запись звука” (*Sound recording*), а с 1957 года ее название стало еще более лаконичным – “Звук” (*Sound*).

Список лауреатов в новой категории конкурса открыл Дуглас Ширер (1899–1971), осуществивший запись звука для фильма студии MGM “Казенный дом”. Его судьба поистине поразительна. Попав в Голливуд совершенно случайно, с целью навестить родную сестру актрису Норму Ширер, он более 40 лет проработал в студии звукозаписи MGM, внося огромный вклад в развитие звукотехники. Первоначально Ширер трудился помощником оператора, но быстро проявил такие таланты, что шефы студии вскоре предложили ему возглавить отдел звукозаписи. Время для карьеры и взлета было более чем подходящим, так как в кино стремительно ворвался звук и, вместе с ним, перспективы роста. В итоге Ширер 11 раз завоевывал “Оскар” в различных категориях, указанных выше. В своей же, звуковой, он первенствовал шесть раз.

В 1955 году Ширер возглавил отдел научных исследований MGM, и не расставался с этим местом вплоть до своей отставки в 1968 году. Последний этап его карьеры был также отмечен специальной наградой Киноакадемии (золотая памятная табличка).

Однако Киноакадемия, начав отсчет лишь с 1969 года, выводит на передний план в качестве лидеров по числу завоеванных статуэток Боба Бимера, Марка Бергера, Гэри Райдстрема, Скотта Миллана и Гэри Саммерса (у каждого по четыре “Оскара”). Рекордсменом по числу номинаций является Кевин О’Коннел, выдвигавшийся на награду 20 раз, но безрезультатно. Шесть звукорежиссеров удостоивались “Оскара” трижды: Роберт Кнудсон, Грег Лэндекер, Дэвид Макмиллан, Стив Маслоу, Майкл Минклер и Крис Ньюман. И, наконец, Томас Т. Маултон два раза первенствовал в конкурсе лично и три раза как руководитель коллектива звукотехников. Еще одна награда оказалась на его счету за технические достижения.

Десятилетиями в категории “Звук” доминировали музыкальные фильмы. Господство мюзикла почти безраздельно сохранялось вплоть до начала 1970-х годов. Однако динамичное развитие техники записи и обработки звука (по системе “Dolby” в частности) привело к тому, что сегодня на награды в этой категории выдвигаются произведения самых разных жанров: это и фильмы ужасов (“Изгоняющий дьявола”, “Челюсти”), и батальные фильмы

(“Взвод”, “Спасение рядового Райана”), и историко-биографические драмы (“Амадей”, “Последний император”), и научно-фантастические картины (“Звездные войны”, “Армагеддон”), и фильмы-катастрофы (“Смерч”, “Титаник”), и те же мюзиклы (“Эвита”, “Чикаго”), и даже остросюжетные “стрелялки” (“Скала”, “Воздушная тюрьма”, “Президентский самолет”).

Запись звука – технически сложный и трудоемкий процесс, требующий работы целого коллектива специалистов. Поэтому начиная с середины 1940-х и до конца 1960-х награды присуждались отделам звукозаписи киностудий. Персонально отмечались лишь руководители.

Совершенствование звукотехники позволило сократить число специалистов, участвующих в создании фильма, и с 1969 года Академия вновь персонифицирует награду. С другой стороны, научно-технический прогресс способствовал и усложнению специализации звукорежиссеров. В отдельную группу выделились мастера, способные “поставить голоса” роботам, инопланетянам, животным, мутантам, создать “движущийся звук” и т. д. Как ни странно, Киноакадемия отреагировала на эти изменения довольно быстро, учредив в 1963 году новую категорию конкурса – “Монтаж звуковых эффектов”⁶⁷.

Сегодня звукорежиссер из второстепенной фигуры, “оживающей” лишь на последнем этапе производства фильма, стал полноправным соучастником всего кинопроцесса. Ответственный за звуковую концепцию фильма, он самым деятельным образом участвует в разработке окончательного варианта сценария, самостоятельно осуществляет пробную и синхронную звукозаписи, сотрудничает с монтажером и, если потребуется, перезаписывает фонограмму.

Постановщику и всем остальным создателям фильма требуется также предварительное озвучивание, осуществляемое опять же звукорежиссером, чтобы определить качество звука, выявить наличие ненужных шумов, проверить звучание голосов актеров, вслушаться в их дыхание и т. д., и лишь по прошествии этого контрольного тестирования звукорежиссеры запираются в своих лабораториях, мастерских или ателье, чтобы придать окончательное и, что еще важнее, идеальное звучание своему фильму.

Подспорьем тому является стремительное совершенствование звукотехники, устанавливаемой ныне в кинотеатрах. Вариант с “Dolby Stereo” уже давно канул в Лету, и восьмиканальный цифровой вариант звука в формате SDDS, еще вчера улаждавший слух публики, сегодня уже ни для кого не предел. Слишком избалованным и алчущим новых удовольствий стал современный кинозритель.

Лауреаты

1929/30

Категория носит название “Запись звука”

(*Sound Recording*)

Дуглас Ширер

“Казенный дом” / *The Big House*

реж. Джордж У. Хилл

1930/31

Отдел звукозаписи студии “Paramount”

1931/32

Отдел звукозаписи студии “Paramount”

1932/33

⁶⁷ См. материалы, приводимые в главе “Лучшие специальные эффекты”.

Гарольд Льюис

“Прощай, оружие” / *A Farewell to Arms*

реж. Фрэнк Борзедж

1934

Пол Нил

“Одна ночь любви” / *One Night of Love*

реж. Виктор Шертцингер

1935

Дуглас Ширер

“Капризная Мариэтта” / *Naughty Marietta*

реж. У. С. Ван Дайк

1936

Дуглас Ширер

“Сан-Франциско” / *San Francisco*

реж. У. С. Ван Дайк

1937

Томас Маултон

“Ураган” / *The Hurricane*

реж. Джон Форд

1938

Томас Маултон

“Ковбой и леди” / *The Cowboy and the Lady*

реж. Х. С. Поттер

1939

Бернард Б. Браун

“Когда наступит завтра” / *When Tomorrow Comes*

реж. Джон М. Стэл

1940

Дуглас Ширер

“Вдарь, джаз-бэнд” / *Strike Up the Band*

реж. Басби Беркли

1941

Джек Уитни

“Леди Гамильтон” / *That Hamilton Woman*

реж. Александр Корда

1942

Наган Левинсон

“Янки дудл денди” / *Yankee Doodle Dandy*

реж. Майкл Кертиц

1943

Стивен Данн

“Эта земля моя” / *This Land Is Mine*

реж. Жан Ренуар

1944

Э. Х. Хансен

“Вильсон” / *Wilson*

реж. Генри Кинг

1945

Стивен Данн

“Колокола Святой Марии” / *The Bells of St. Mary's*
реж. Лео Маккери

1946

Джон Лайведэри

“История Джолсона” / *The Jolson Story*

реж. Альфред Грин

1947

Отдел звукозаписи студии Сэмюэля Голдвина⁶⁸

“Жена епископа” / *The Bishop's Wife*

реж. Генри Костер

1948

Отдел звукозаписи студии

“20th Century Fox”⁶⁹

“Змеиная яма” / *The Snake Pit*

реж. Анатолий Литвак

1949

Отдел звукозаписи студии “20th Century Fox”

“Прямо над головой” / *Twelve O'Clock High*

реж. Генри Кинг

1950

Отдел звукозаписи студии

“20th Century Fox”

“Все о Еве” / *All About Eve*

реж. Джозеф Л. Манкевич

1951

Дуглас Ширер

“Великий Карузо” / *The Great Caruso*

реж. Ричард Торп

1952

Отдел звукозаписи студии “London Films”

“Преодолеваю звуковой барьер” / *Breaking the Sound Barrier*⁷⁰

Великобритания

реж. Дэвид Лин

1953

Джон Лайведэри, Отдел звукозаписи

студии “Columbia Pictures”

“Отныне и во веки веков” / *From Here to Eternity*

реж. Фред Циннеман

1954

Лесли Кэри, звукорежиссер

“История Гленна Миллера” / *The Glenn Miller Story*

реж. Энтони Манн

1955

Фред Хайнс, Отдел звукозаписи компании “Todd-AO”

⁶⁸ В энциклопедии “Movie Awards”, выпущенной в 2001 году “Variety”, в качестве лауреата награды указан Гордон Э. Сойер.

⁶⁹ В той же энциклопедии в качестве лауреата награды за 1948, 1949 и 1950 годы указан Томас Т. Маултон.

⁷⁰ Оригинальное название фильма – “Звуковой барьер” (The Sound Barrier).

“Оклахома!” / *Oklahoma!*

реж. Фред Циннеман

1956

Карл Фолкнер, Отдел звукозаписи студии “20th Century Fox”

“Король и я” / *The King and I*

реж. Уолтер Лэнг

1957

Джордж Р. Гроувз, Отдел звукозаписи студии “Warner Bros.”

“Сайонара” / *Sayonara*

реж. Джошуа Логан

1958

Новая классификация: категория получает название “Звук” (*Sound*).

Фред Хайнс, Отдел звукозаписи компании “Todd-AO”

“Юг Тихого океана” / *South Pacific*

реж. Джошуа Логан

1959

Франклин Э. Милтон, Отдел звукозаписи студии MGM

“Бен-Гур” / *Ben-Hur*

реж. Уильям Уайлер

1960

Гордон Соьер, Отдел звукозаписи студии Сэмюэля Голдвина, и Фред Хайнс, Отдел звукозаписи компании “Todd-AO”

“Аламо” / *The Alamo*

реж. Джон Уэйн

1961

Гордон Соьер, Отдел звукозаписи студии Сэмюэля Голдвина, и Фред Хайнс, Отдел звукозаписи компании “Todd-AO”

“Вестсайдская история” / *West Side Story*

реж. Роберт Уайз и Джером Роббинс

1962

Джон Кокс, Отдел звукозаписи студии “Shepperton” (Великобритания)

“Лоуренс Аравийский” / *Lawrence of Arabia*

Великобритания

реж. Дэвид Лин

1963

Франклин Э. Милтон, Отдел звукозаписи студии MGM

“Как был завоеван Запад” / *How the West Was Won*

реж. Джон Форд, Генри Хэтуэй

и Джордж Маршалл

1964

Джордж Р. Гроувз, Отдел звукозаписи студии “Warner Bros.”

“Моя прекрасная леди” / *My Fair Lady*

реж. Джордж Кьюкор

1965

Джеймс П. Коркоран, Отдел звукозаписи студии “20th Century Fox”, и Фред Хайнс, Отдел звукозаписи компании “Todd-AO”

“Звуки музыки” / *The Sound of Music*

реж. Роберт Уайз

1966

Франклин Э. Милтон, Отдел звукозаписи студии MGM

“Большой приз” / *Grand Prix*

реж. Джон Франкенхаймер

1967

Отдел звукозаписи студии Сэмюэля Голдвина

“В разгаре ночи” / *In the Heat of the Night*

реж. Норман Джуисон

1968

Отдел звукозаписи студии “Shepperton” (Великобритания)

“Оливер!” / *Oliver!*

реж. Кэрол Рид

1969

Джек Соломон и Мюррей Спивак

“Хэлло, Долли!” / *Hello, Dolly!*

реж. Джин Келли

1970

Дуглас Уильямс и Дон Бассман

“Паттон” / *Patton*

реж. Франклин Шэффнер

1971

Гордон К. Маккаллум и Дэвид Хилдьярд

“Скрипач на крыше” / *Fiddler on the Roof*

реж. Норман Джуисон

1972

Роберт Кнудсон и Дэвид Хилдьярд

“Кабаре” / *Cabaret*

реж. Боб Фосси

1973

Роберт Кнудсон и Крис Ньюман

“Изгоняющий дьявола” / *The Exorcist*

реж. Уильям Фридкин

1974

Рональд Пирс и Мелвин Меткалф-старший

“Землетрясение” / *Earthquake*

реж. Марк Робсон

1975

Роберт Л. Хойт, Роджер Химан, Эрл Мэдери и Джон Картер

“Челюсти” / *Jaws*

реж. Стивен Спилберг

1976

Артур Пьянтадози, Лес Фрешольтц, Дик Александр и Джим Уэбб

“Вся президентская рать” / *All the President's Men*

реж. Алан Дж. Пакула

1977

Дон Макдугалл, Рэй Уэст, Боб Минклер и Дерек Болл

“Звездные войны” / *Star Wars*

реж. Джордж Лукас

1978

Ричард Портман, Уильям Маккофи, Аарон Рочин и Дэррин Найт

“Охотник на оленей” / *The Deer Hunter*

реж. Майкл Чимино

1979

Уолтер Мерч, Марк Бергер, Ричард Беггс и Нат Боксер

“Апокалипсис сегодня” / *Apocalypse Now*

реж. Фрэнсис Форд Coppola

1980

Билл Варни, Стив Маслоу, Грег Лэндекер и Питер Саттон

“Империя наносит ответный удар” / *The Empire Strikes Back*

реж. Ирвин Кершнер

1981

Билл Варни, Стив Маслоу, Грег Лэндекер и Рой Чарман

“Искатели потерянного ковчега” / *Raiders of the Lost Ark*

реж. Стивен Спилберг

1982

Роберт Кнудсон, Дон Диджироламо, Джин Кантамесса и Роберт Гласс

“Ганди” / *Gandhi*

реж. Ричард Аттенборо

1983

Дэвид Макмиллан, Марк Бергер, Том Скотт и Рэнди Том

“Ребята что надо” / *The Right Stuff*

реж. Филип Кофман

1984

Марк Бергер, Том Скотт, Крис Ньюман и Тодд Бекелхайде

“Амадей” / *Amadeus*

реж. Милош Форман

1985

Питер Хэнфорд, Крис Дженкинс, Гэри Александер и Ларри Стэнсволд

“Из Африки” / *Out of Africa*

реж. Сидни Поллак

1986

Джон “Док” Уилкинсон, Ричард Роджерс, Чарльз “Бад” Гренцбах и Саймон Кей

“Взвод” / *Platoon*

реж. Оливер Стоун

1987

Айвен Шэррок и Билл Роу

“Последний император” / *The Last Emperor*

Италия—Великобритания—КНР

реж. Бернардо Бертолуччи

1988

Лес Фрешольтц, Дик Александер, Верн Пур и Уилли Д. Бертон

“Птица” / *Bird*

реж. Клинт Иствуд

1989

Дональд О. Митчелл, Грег Радлофф, Эллиот Тайсон, Кевин О’Коннел и Рассел

Уильямс-П

“Доблесть” / *Glory*

реж. Эдвард Цвик

1990

Рассел Уильямс-II, Джеффри Перкинс, Билл Бентон и Грег Уоткинс
“Танцы с волками” / *Dances with Wolves*

реж. Кевин Костнер

1991

Гэри Саммерс, Гэри Райдстрем, Том Джонсон и Ли Орлофф
“Терминатор 2: Судный день” / *Terminator 2: Judgment Day*

реж. Джеймс Камерон

1992

Крис Дженкинс, Дуг Хемфилл, Марк Смит и Саймон Кей
“Последний из могикан” / *The Last of the Mohicans*

реж. Майкл Манн

1993

Гэри Саммерс, Гэри Райдстрем, Шон Мерфи и Рон Джадкинс
“Парк Юрского периода” / *Jurassic Park*

реж. Стивен Спилберг

1994

Дэвид Макмиллан, Грег Лэндекер, Стив Маслоу и Боб Бимер
“Скорость” / *Speed*

реж. Ян Де Бонт

1995

Дэвид Макмиллан, Рик Дайор и Стив Педерсон
“Аполлон 13” / *Apollo 13*

реж. Рон Хауард

1996

Уолтер Мерч, Крис Ньюман, Марк Бергер и Дэвид Паркер
“Английский пациент” / *The English Patient*

реж. Энтони Мингелла

1997

Гэри Саммерс, Гэри Райдстрем, Том Джонсон и Марк Юлэно
“Титаник” / *Titanic*

реж. Джеймс Камерон

1998

Гэри Саммерс, Рональд Джадкинс и Энди Нельсон
“Спасение рядового Райана” / *Saving Private Ryan*

реж. Стивен Спилберг

1999

Грег Радлофф, Дэвид Кемпбелл, Джон Райтц и Дэвид Ли
“Матрица” / *Matrix*

реж. Ларри Вачовски и Энди Вачовски

2000

Боб Бимер, Кен Уэстон и Скотт Миллан
“Гладиатор” / *Gladiator*

реж. Ридли Скотт

2001

Майкл Минклер, Крис Манро и Майрон Неттинга
“Падение черного ястреба” / *Black Hawk Down*

реж. Ридли Скотт

2002

Майкл Минклер, Дэвид Ли

и Доминик Тэвелла
“Чикаго” / *Chicago*
реж. Роб Маршалл
2003

Кристофер Бойес, Майкл Семаник, Майкл Хеджес и Хэммонд Пик
“Властелин колец: Возвращение короля” / *The Lord of the Rings: The Return of the King*
США—Новая Зеландия
реж. Питер Джексон
2004

Скотт Миллан, Грег Орлофф, Боб Бимер и Стив Кантамесса
“Рэй” / *Ray*
реж. Тэйлор Хэкфорд
2005

Кристофер Бойес, Майкл Семаник, Майкл Хеджес и Хэммонд Пик
“Кинг-Конг” / *King Kong*
США—Новая Зеландия—Германия
реж. Питер Джексон
2006

Майкл Минклер, Боб Бимер и Уилли Бертон
“Девушки мечты” / *Dreamgirls*
реж. Билл Кондон
2007

Скотт Миллан, Дэвид Паркер и Крис Фрэнсис
“Ультиматум Борна” / *The Bourne Ultimatum*
США—Германия
реж. Пол Гринграсс

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Лучший звук”

1982
Милан Бор, Тревор Пайк и Майк Ле-Мар
“Подлодка” / *Das Boot*
ФРГ, реж. Вольфганг Петерсен
2001

Венсан Арнарди, Гийом Лериш и Жан Юмански
“Амели” / *Amelie*
Франция—Германия,
реж. Жан Жене
2006

Кевин О’Коннел, Грег П. Рассел, Фернандо Камара
“Апокалипсис” / *Apopalypso*
США, реж. Мэл Гибсон
фильм снят на языке индейцев майя

Лучшие специальные эффекты

Спецэффекты знакомы кинематографу со времен Жоржа Мельеса, разработавшего их до высочайшего уровня еще в XIX веке. История этой категории конкурса начинается в 1929 году. Тогда, на первой же церемонии награждения, премия Киноакадемии была вручена инженеру-кинетехнику Рою Померою, осуществившему комбинированные съемки сцен воздушных боев в фильме Уильяма Уэлмана “Крылья”, посвященном летчикам Первой мировой войны. Первоначально категория получила название “Инженерные эффекты”⁷¹ и тут же рассталась с ним, так как работа специалистов по кинотрюкам, комбинированным съемкам и звуковым эффектам еще очень долго оставалась вне поля зрения Академии. Однако прогресс кинотехники заставил киноакадемиков к концу 1930-х годов изменить отношение к этим профессиям. В 1938 году особыми памятливыми табличками были награждены 11 специалистов в области специальных киносъемок и звуковых эффектов, участвовавших в создании фильма Генри Хэттуэя “Северная икра”⁷².

В 1939 году Академия учредила самостоятельную категорию “Специальные эффекты”. И несколько поспешила. Дело в том, что понятие “спецэффекты” трактовалось весьма неоднозначно, оно включало в себя кинотрюки, комбинированные и специальные съемки, работу с моделями и макетами, пиротехнику и особые звуковые эффекты. Первые статуэтки в этой категории получили сотрудники студии “20th Century Fox” Э. Х. Хансен и Фред Серсен, создатели спецэффектов к фильму Кларенса Брауна “Сезон тропических дождей”. В дальнейшем, с развитием и усовершенствованием кинотехники, произошло углубление специализации в области трюкового кино, что привело к разделению одной награды за спецэффекты на две – за визуальные эффекты и за звуковые эффекты. Это произошло в 1963 году.

Впоследствии формулировки названий этих категорий постоянно изменялись (что подробно отражено в хронике, приводимой ниже), однако сам принцип оценки достижений в сфере специальных эффектов сохранился до настоящего времени.

В 1980-е годы, с появлением цифровых технологий и бурным развитием робототехники, рухнули всяческие границы, сдерживающие кино. Не стало ничего невозможного. Если раньше действие фантастических фильмов разворачивалось в будущем, прошлом, в космосе и под водой, то теперь никого не удивляют приключения на молекулярном уровне, в ядре земли, в inferнальных сферах и кибернетическом модуле. И не случайно, что с 1982 года две самостоятельные категории “Визуальные эффекты” и “Монтаж звуковых эффектов” начинают идти нога в ногу. Номинации в первой из них готовит Отдел мастеров спецэффектов, а во второй – Отдел звукорежиссеров Академии.

Конкуренция в этой категории весьма сильна, поэтому номинации на “Оскар” удастаиваются, как правило, только 2–3 картины. Награда за визуальные эффекты выделяет работы, в которых трудно провести границу между творческими и чисто техническими достижениями. Ее присуждают не только асам кинотехники, но и знаменитым художникам и скульпторам. Таким, например, как Карло Рамбальди – создатель Инопланетянина и целой галереи героев “Звездных войн”.

У нынешних лауреатов “Оскара” в этой категории конкурса есть не менее, а то и более знаменитые предшественники. Достаточно вспомнить феноменальные для своего времени эффекты в фильмах Бастера Китона и Гарольда Ллойда, знаменитый летающий ковер из первой версии “Багдадского вора” (1924) Рауля Уолша или до сих пор поражающие зрителя трюковые сцены в “Кинг-Конге” (1933) Мериана Купера и Эрнеста Б. Шедсака.

⁷¹ См. материалы главы “Категории конкурса, прекратившие существование”.

⁷² См. материалы главы “Специальные, почетные и другие награды”.

Среди создателей спецэффектов, удостоенных внимания Академии в 1940-е годы, следует особо выделить двух англичан – Лоуренса Батлера и Джека Уитни. Их выдающиеся достижения в создании цветной версии “Багдадского вора” (1940) оказали значительное влияние и на технологию, и на эстетику трюковых съемок, существенно повысив стандарты качества в жанре фантастического фильма. Англичане не только первыми составили ощутимую конкуренцию американцам в области специальных эффектов, но и на протяжении всего десятилетия удерживали за своим “Багдадским вором” статус эталонного фильма.

В 1950-е годы в трюковом кино США громко зазвучало имя венгерского иммигранта Джорджа Пэла. Этот независимый продюсер, неутомимый режиссер-экспериментатор, художник-новатор и талантливый изобретатель, начинавший кинокарьеру в Германии и Голландии, самым мощнейшим образом повлиял на развитие всех видов фантастического фильма. Еще в 1943 году Академия наградила его специальной памятной табличкой за достижения в области анимации⁷³. В 1950 году “Оскар” за спецэффекты был присужден выдающемуся фильму режиссера Ирвинга Пичела “Направление – Луна”, снятому на студии “Pal”, но, что гораздо существеннее, под руководством самого Пэла и при непосредственном участии. На протяжении десятилетия продукция студии Пэла получила еще четыре награды в этой категории. В числе премированных работ были экранизации классических научно-фантастических романов Герберта Уэллса “Война миров” (1953) и “Машина времени” (1960).

С конца 1950-х годов в категории “Спецэффекты” фантастические фильмы стали шаг за шагом уступать свои позиции военным и историческим драмам. К сожалению, Академия оставила без награды безусловный шедевр в области трюкового кино – мрачную фантастическую притчу Дафны дю Морье “Птицы” (1963), перенесенную на экран Альфредом Хичкоком. Потрясающим спецэффектам, созданным чародеем студии Уолта Диснея Юбом Айверксом⁷⁴, привлеченным к работе Хичкоком, Большое жюри предпочло весьма посредственную и быстро устаревшую работу Эмиля Коса-младшего в “Клеопатре” (1963) Джозефа Л. Манкевича.

С окончанием в середине 1960-х карьеры Джорджа Пэла многим казалось, что история американского научно-фантастического фильма завершилась на самой минорной ноте. Она возвестила о закате эпохи фантастического фильма и смелых экспериментов корифеев этого жанра. Однако после нескольких лет полного отсутствия фантастики на экране, в 1968 году наконец-то появилась картина, открывшая новый этап в истории жанра – “2001 год: Космическая одиссея” Стэнли Кубрика.

“Одиссея” оказала огромное влияние на все дальнейшее развитие научно-фантастического кино. Так же как и в свое время “Багдадский вор”, картина Кубрика стала эталоном жанра и продолжает оставаться им до сих пор. Можно смело утверждать, что “Одиссея” была просто обречена на “Оскар” за спецэффекты (лауреатом стал Стэнли Кубрик). “Визуальная поэма”, как называли работу Кубрика в печати, стала первой картиной, где кинотрюк перестал быть лишь “служебным” элементом повествования, превратившись в самоценное художественное явление. Правда, кто-то из критиков не преминул съязвить: “Впервые в истории кино решение технологических проблем стало содержанием фильма”. Тем не менее гений Кубрика породил новые каноны жанра, утвердившиеся спустя десятилетие. Целый ряд

⁷³ См. материалы главы “Специальные, почетные и другие награды”.

⁷⁴ Юб Айверкс (1901–1971). В 1919 году познакомился с пребывавшим в безвестности Уолтом Диснеем и вскоре стал его самым близким другом. Совместно они решили перейти в кино и освоить искусство анимации. Их первым совместным проектом стала “Алиса в Мультиландии” (1923), вторым – Микки-Маус. В 1930 году этот творческий тандем распался, и Айверкс приступил к разработке собственных анимационных сериалов. Через несколько лет он снова вернулся к Диснею, хотя время от времени позволял себе сотрудничество с другими студиями. Лауреат премий Киноакадемии за научно-технические достижения (почетный сертификат в 1959 году и “Оскар” в 1964-м).

научно-фантастических боевиков конца 1970-х – первой половины 1980-х годов был скроен по рецептам, впервые опробованным автором “Космической одиссеи”. Такие фильмы, как “Звездные войны” (1977), “Супермен” (1978) и “Чужой” (1979), снимались не в последнюю очередь для того, чтобы продемонстрировать безграничные возможности современных кинотехнологий. Двигаясь по этому пути, научно-фантастические фильмы, начиная со второй половины 1970-х годов и по сегодняшний день, достигли почти безраздельного господства среди работ, награжденных призами Киноакадемии за достижения в области визуальных и звуковых эффектов.

Да, это очень дорогой путь развития. Эксперименты в подобной области требуют крупных капиталовложений, значительных затрат времени и труда огромного коллектива высококлассных специалистов. Иногда на съемки спецэффектной картины уходит 3–4 года и свыше 30 процентов всего ее бюджета. В плане времени – это немыслимый еще совсем недавно отрезок.

Пока что безусловное первенство в данной сфере принадлежит самой богатой кинематографии мира – американской, но уже с середины 1960-х годов с Голливудом начинают успешно конкурировать англичане, которые не раз добивались выдающихся результатов в своих прекрасно оборудованных студиях “Elstree” и “Shepperton”. Именно на них были созданы фильмы бондианы, “Супермен”, “Чужой” и другие мегаблокбастеры. О высочайшем престиже английских специалистов говорит уже один тот факт, что наиболее сложные эпизоды “Звездных войн” Джордж Лукас предпочел снять на британской “Shepperton” при участии местных специалистов.

Джордж Лукас и Стивен Спилберг со второй половины 1970-х годов становятся безоговорочными лидерами в фантастико-приключенческом кино. Их картины собрали обширную коллекцию наград Академии. В категориях визуальных и звуковых эффектов продукция этого дуэта продолжает доминировать до сих пор. Близкие друзья в жизни, Лукас и Спилберг порой становились жесткими соперниками в конкурсах Академии. Одним из самых острых их “столкновений” стал конкурс 1977 года, когда за награды сражались лугасовские “Звездные войны” (10 номинаций) и спилберговские “Близкие контакты третьего вида” (8 номинаций). Как известно, этот поединок закончился со счетом 7:2 в пользу “Звездных войн”. Позднее фильмами-лауреатами за лучшие спецэффекты становились исключительно фильмы Спилберга, так как его друг и партнер на долгие годы заперся в лабораториях своей студии с говорящим названием “Industrial Light&Magic”, изобретая все новые и новые киночудеса. Таким образом, дорога для Спилберга была расчищена, чем он и не преминул воспользоваться. В итоге первые три части киносериала о похождениях легендарного археолога Индианы Джонса, снятые Спилбергом на студии Лукаса-продюсера, удостоились премии “Оскар” (1981, 1984, 1989). Затем новым словом в жанре кинофантастики стал его “Инопланетянин” (1982), передавший эстафету “Парку Юрского периода” (1993). Поспособствовали расширению границ фантастического кино и работы Спилберга-продюсера: “Внутренний космос” (1987), “Кто подставил кролика Роджера?” (1988) и другие ленты.

Парадоксально, но факт: несмотря на воскрешение на рубеже веков Джорджа Лукаса в качестве режиссера, Киноакадемия не спешит присудить ему премию, удерживая на расстоянии подобно Ридли Скотту. Однако выдающийся творческий вклад Лукаса в мировое киноискусство позволяет уже сегодня признать его живым классиком. Неиссякаемая активность Лукаса на ниве кинофантастики продолжает раздвигать границы поисков и экспериментов, оказывая значительное влияние на весь кинопроцесс и намечая новые пути развития киноискусства.

Однако Лукас Лукасом, Спилберг Спилбергом, а королем визуальных эффектов был и остается малоизвестный широкой публике Дэннис Мерен, восьмикратный лауреат

“Оскара”⁷⁵, 15 раз представлявшийся к этой награде. И можно не сомневаться, что этот серый кардинал современного Голливуда в самом скором времени увеличит список своих академических достижений. На втором месте (по версии Академии) – Арнольд Гиллеспи (12 номинаций и три “Оскара”). Третье делят Фарсио Эдуар и Гордон Дженнингс (9 номинаций, два “Оскара” и оба стали лауреатами почетных премий).

Лауреаты

1939

С 1939 по 1971 год категория носила название “Специальные эффекты” (*Special Effects*).

Э. Х. Хансен и Фред Серсен

“Сезон тропических дождей” / *The Rains Came*

реж. Кларенс Браун

1940

Лоуренс Батлер и Джек Уитни

“Багдадский вор” / *The Thief of Bagdad*

Великобритания

реж. Людвиг Бергер, Тим Уэлан, Майкл Пауэлл

1941

Фарсио Эдуар, Гордон Дженнингс, Луис Мезенкоп

“Мне нужны крылья” / *I Wanted Wings*

реж. Митчелл Лайзен

1942

Фарсио Эдуар, Гордон Дженнингс, Луис Мезенкоп и Уильям Л. Перейра

“Пожнешь бурю” / *Reap the Wild Wind*

реж. Сесиль Б. Де Милль

1943

Фред Серсен и Роджер Химан

“Авария при погружении” / *Crash Dive*

реж. Арчи Майо

1944

Дуглас Ширер, А. Арнольд Гиллеспи, Дональд Ярауз и Уоррен Ньюкомб

“Тридцать секунд над Токио” / *Thirty Seconds Over Tokyo*

реж. Мервин Ле Рой

1945

Джон Фултон и А. У. Джонс

“Кудесник” / *Wonder Man*

реж. Брюс Хамберстоун

1946

Томас Хауард

“Веселое привидение” / *Blithe Spirit*

Великобритания, 1944, реж. Дэвид Лин

1947

Дуглас Ширер, А. Арнольд Гиллеспи, Уоррен Ньюкомб и Майкл Стайнор

“Улица Грин Долфин” / *Green Dolphin Street*

реж. Виктор Сэвилл

⁷⁵ Две премии из восьми Мерен получил за научно-технические достижения.

1948

Пол Иглер, Дж. Макмиллан Джонсон, Рассел Ширман, Кларенс Слайфер, Чарльз Фри-
ман и Джеймс Дж. Стюарт

“Портрет Джени” / *Portrait of Jennie*

реж. Уильям Дитерли

1949

студии “Соопер”, “RKO Radio” и

фильм “Могучий Джо Янг” / *Mighty Joe Young*

реж. Эрнест Б. Шедсак

1950

“Направление – Луна” / *Destination Moon*

реж. Ирвинг Пичел

1951

С 1951 по 1953 год награда за специальные эффекты классифицировалась как
“иные” (*Other*) награды Академии. Обязательный ежегодный розыгрыш не предусматри-
вался. “Оскар” присуждался одной картине, без номинаций.

“Когда сталкиваются миры” / *When Worlds Collide*

реж. Рудольф Матэ

1952

“Плимутское приключение” / *Plymouth Adventure*

реж. Кларенс Браун

1953

“Война миров” / *The War of the Worlds*

реж. Байрон Хэскин

1954

“Спецэффекты” вновь становятся регулярной наградной категорией.

студия “Walt Disney”

фильм “20 000 лье под водой” / *20,000 Leagues Under the Sea*

реж. Ричард Флайшер

1955

студия “Paramount”

“Мосты на Токо-Ри” / *The Bridges at Toko-Ri*

реж. Марк Робсон

1956

Джон Фултон

“Десять заповедей” / *The Ten Commandments*

реж. Сесиль Б. Де Милль

1957

Уолтер Росси

“Враг в глубине” / *The Enemy Below*

реж. Дик Пауэлл

1958

Том Хауард

“Мальчик-с-пальчик” / *Tom Thumb*

реж. Джордж Пэл

1959

А. Арнольд Гиллеспи, Роберт Макдональд и Майло Лори

“Бен-Гур” / *Ben-Hur*

реж. Уильям Уайлер

1960

Джин Уоррен и Тим Баар
“Машина времени” / *The Time Machine*
реж. Джордж Пэл

1961

Билл Уоррингтон
и Вивиан Гринэм
“Пушки Навароне”⁷⁶ / *The Guns of Navarone*
реж. Джек Ли Томпсон

1962

Роберт Макдональд и Жак Момон
“Самый длинный день” / *The Longest Day*
реж. Кен Эннэкин, Эндрю Мартон и Бернхард Викки

1963

Новая классификация – две категории вместо одной:

1. “Специальные визуальные эффекты” (*Special Visual Effects*) – до 1971 года включительно.

2. “Звуковые эффекты” (*Sound Effects*) – до 1967 года включительно.

Специальные визуальные эффекты:

Эмиль Коса-младший

“Клеопатра” / *Cleopatra*

реж. Джозеф Л. Манкевич

Звуковые эффекты:

Уолтер Дж. Эллиот

“Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир” / *It's a Mad, Mad, Mad, Mad World*

реж. Стэнли Крамер

1964

Специальные визуальные эффекты:

Питер Элленшоу, Гамильтон Ласк и Юстейс Лисетт

“Мэри Поппинс” / *Mary Poppins*

реж. Роберт Стивенсон

Звуковые эффекты:

Норман Уонстэлл

“Голдфингер” / *Goldfinger*

Великобритания

реж. Гай Хэмилтон

1965

Специальные визуальные эффекты:

Джон Стиерс

“Шаровая молния” / *Thunderball*

Великобритания, реж. Теренс Янг

Звуковые эффекты:

Тригоуэт Браун

“Большие гонки” / *The Great Race*

реж. Блейк Эдвардс

1966

⁷⁶ В СССР демонстрировался под названием “Пушки острова Наварон”.

Специальные визуальные эффекты:

Арт Крукшенк

“Фантастическое путешествие” / *Fantastic Voyage*

реж. Ричард Флайшер

Звуковые эффекты:

Гордон Дэниел

“Большой приз” / *Grand Prix*

реж. Джон Франкенхаймер

1967

Специальные визуальные эффекты:

Л. Б. Эббот

“Доктор Дулитл” / *Doctor Dolittle*

реж. Ричард Флайшер

Звуковые эффекты (в дальнейшем такая награда не присуждалась):

Джон Пойнер

“Грязная дюжина” / *The Dirty Dozen*

реж. Роберт Олдрич

1968

Специальные визуальные эффекты:

Стэнли Кубрик

“2001 год: Космическая одиссея” / *2001: A Space Odyssey*

Великобритания—США

реж. Стэнли Кубрик

1969

Робби Робертсон

“Отрезанные от мира” / *Marooned*

реж. Джон Старджес

1970

Л. Б. Эббот и А. Д. Флауэрс

“Тора! Тора! Тора!” / *Tora! Tora! Tora!*

США—Япония

реж. Ричард Флайшер, Тосио Масуда и Киндзи Фукасуку

1971

Юстейс Лисетт, Алан Мэйли и Дэнни Ли

“Набалдашник и помело” / *Bedknobs and Broomsticks*

реж. Роберт Стивенсон

Анимация: Уорд Кимбелл

1972

Новая классификация: “Награда за особые достижения” (*Special Achievement Award*).

За визуальные эффекты:

Л. Б. Эббот и А. Д. Флауэрс

“Приключение Посейдона” / *The Poseidon Adventure*

реж. Ирвин Аллен

1973

Награда не присуждалась.

1974

Награда за особые достижения (за визуальные эффекты):

Фрэнк Брендел, Глен Робинсон и Альберт Уитлок

“Землетрясение” / *Earthquake*

реж. Марк Робсон

1975

Награды за особые достижения

За звуковые эффекты:

Питер Беркос

“Гинденбург” / *The Hindenburg*

реж. Роберт Уайз

За визуальные эффекты:

Альберт Уитлок и Глен Робинсон

“Гинденбург” / *The Hindenburg*

1976

Награды за особые достижения

За визуальные эффекты:

Глен Робинсон, Карло Рамбальди и Франк ван дер Вер

“Кинг-Конг” / *King Kong*

реж. Джон Гиллермин

За визуальные эффекты:

Глен Робинсон, Л. Б. Эббот и Мэттью Юричич

“Бегство Логана” / *Logan's Run*

реж. Майкл Андерсон

1977

Награды за особые достижения

За монтаж звуковых эффектов:

Фрэнк Уорнер

“Близкие контакты третьего вида” / *Close Encounters of the Third Kind*

реж. Стивен Спилберг

За создание звуковых эффектов:

Бенджамин Бергт-младший

“Звездные войны” / *Star Wars*

реж. Джордж Лукас

1978

Награды за особые достижения

За визуальные эффекты:

Лес Боуи, Колин Чилверс, Рой Филд, Дэннис Куп и Дерек Меддингс

“Супермен” / *Superman*

реж. Ричард Доннер

1979

Категория вновь получает название “Визуальные эффекты”.

Карло Рамбальди, Х. Р. Гигер, Брайан Джонсон, Ник Олдер и Дэннис Эйлинг

“Чужой” / *Alien*

реж. Ридли Скотт

Награда за особые достижения (вновь после 1977 года)

За монтаж звуковых эффектов:

Алан Сплет

“Черный жеребец” / *The Black Stallion*

реж. Кэррол Баллард

1980

Отдельная категория “Визуальные эффекты” отменена.

Награда за особые достижения (за визуальные эффекты):

Дэннис Мерен, Брайан Джонсон, Ричард Эдлунд и Брюс Николсон
“Империя наносит ответный удар” / *The Empire Strikes Back*
реж. Ирвин Кершнер

1981

Вновь появляется отдельная категория “Визуальные эффекты”.

Ричард Эдлунд, Кит Уэст, Брюс Николсон и Джо Джонстон
“Искатели потерянного ковчега” / *Raiders of the Lost Ark*
реж. Стивен Спилберг

Награда за особые достижения

За монтаж звуковых эффектов:

Бенджамин Бертт-младший и Ричард Л. Андерсон

“Искатели потерянного ковчега” / *Raiders of the Lost Ark*

1982

Визуальные эффекты:

Карло Рамбальди, Дэннис Мерен и Кеннет Ф. Смит

“Инопланетянин” / *E.T. The Extra-Terrestrial*

реж. Стивен Спилберг

Монтаж звуковых эффектов (эта нерегулярная до 1988 года категория появляется впервые):

Чарльз Л. Кэмпбелл и Бен Бертт

“Инопланетянин” / *E.T. The Extra-Terrestrial*

1983

Отдельная категория “Визуальные эффекты” отменена.

Монтаж звуковых эффектов:

Джей Бекелхайде

“Ребята что надо” / *The Right Stuff*

реж. Филип Кофман

Награды за особые достижения (за визуальные эффекты):

Ричард Эдлунд, Дэннис Мерен, Кен Рэлстон, Фил Типпет

“Возвращение Джедая” / *Return of the Jedi*

реж. Ричард Маркуанд

1984

Категория вновь получает название “Визуальные эффекты”.

Дэннис Мерен, Майкл Макалистер, Лорни Питерсон и Джордж Гиббс

“Индиана Джонс и храм Судьбы” / *Indiana Jones and the Temple of Doom*

реж. Стивен Спилберг

Награда за особые достижения (за монтаж звуковых эффектов):

Кей Роуз

“Река” / *The River* реж. Марк Райделл

1985

Визуальные эффекты:

Кен Рэлстон, Ральф Маккуорри, Скотт Фэррар и Дэвид Берри

“Кокон” / *Cocoon*

реж. Рон Хауард

Монтаж звуковых эффектов:

Чарльз Л. Кэмпбелл и Роберт Ратледж

“Назад в будущее” / *Back to the Future*

реж. Роберт Земекис

1986

Визуальные эффекты:

Роберт Скотак, Стэн Уинстон, Джон Ричардсон и Сюзанн Бенсон

“Чужие” / *Aliens*

реж. Джеймс Камерон

Монтаж звуковых эффектов: Дон Шарп

“Чужие” / *Aliens*

1987

Визуальные эффекты:

Дэннис Мерен, Уильям Джордж, Харли Джессап и Кеннет Ф. Смит

“Внутренний космос” / *Innerspace*

реж. Джо Данте

Награда за особые достижения (за монтаж звуковых эффектов):

Стивен Флик и Джон Поспишил

“Робот-полицейский” / *RoboCop*

реж. Пол Верховен

1988

Визуальные эффекты:

Кен Рэлстон, Ричард Уильямс, Эдвард Джонс и Джордж Гиббс

“Кто подставил кролика Роджера?” / *Who Framed Roger Rabbit?* реж. Роберт Земекис

Монтаж звуковых эффектов:

Чарльз Л. Кэмпбелл и Луис Л. Эделман

“Кто подставил кролика Роджера?” / *Who Framed Roger Rabbit*

1989

Визуальные эффекты:

Дэннис Мерен, Хойт Йетман, Джон Бруно и Дэннис Скотак

“Бездна” / *The Abyss* реж. Джеймс Камерон

Монтаж звуковых эффектов:

Бен Бертт и Ричард Химнс

“Индиана Джонс и последний крестовый поход” / *Indiana Jones and The Last Crusade*

реж. Стивен Спилберг

1990

Награда за особые достижения (за визуальные эффекты):

Роб Боттин, Эрик Бревиг, Тим Макговерн и Алекс Функ

“Вспомнить все” / *Total Recall*

реж. Пол Верховен

Монтаж звуковых эффектов:

Сесилия Холл и Джордж Уотерс-II

“Охота за „Красным Октябрем“” / *The Hunt for Red October*

реж. Джон Мактирнэн

1991

Визуальные эффекты:

Дэннис Мерен, Стэн Уинстон, Дэннис Скотак и Джин Уоррен-младший

“Терминатор 2: Судный день” / *Terminator 2: Judgment Day* реж. Джеймс Камерон

Монтаж звуковых эффектов:

Гэри Райдстрем и Глория С. Бордерс

“Терминатор 2: Судный день” / *Terminator 2: Judgment Day*

1992

Визуальные эффекты:

Кен Рэлстон, Дуг Чьян, Том Вудрафф и Дуг Смайти

“Смерть ей к лицу” / *Death Becomes Her*

реж. Роберт Земекис

Монтаж звуковых эффектов:

Том Маккарти и Дэвид Стоун

“Дракула Брэма Стокера” / *Bram Stoker's Dracula* реж. Фрэнсис Форд Коппола

1993

Визуальные эффекты:

Дэннис Мерен, Стэн Уинстон, Фил Типпет и Майк Лантьери

“Парк Юрского периода” / *Jurassic Park*

реж. Стивен Спилберг

Монтаж звуковых эффектов:

Гэри Райдстрем и Ричард Химнс

“Парк Юрского периода” / *Jurassic Park*

1994

Визуальные эффекты:

Кен Рэлстон, Джордж Мерфи, Стивен Розенбаум и Аллен Холл

“Форрест Гамп” / *Forrest Gump*

реж. Роберт Земекис

Монтаж звуковых эффектов:

Стивен Хантер Флик

“Скорость” / *Speed* реж. Ян Де Бонт

1995

Визуальные эффекты:

Скотт Андерсон, Чарльз Гибсон, Нил Сканлэн и Джон Кокс

“Четвероногий малыш” / *Babe*

США—Австралия, реж. Крис Нунэн

Монтаж звуковых эффектов:

Лон Бендер и Пер Ольберг

“Храброе сердце” / *Braveheart*

реж. Мэл Гибсон

1996

Визуальные эффекты:

Фолькер Энгель, Дуглас Смит, Клэй Пинни и Йозеф Вискочил

“День Независимости” / *Independence Day* реж. Роланд Эммерих

Монтаж звуковых эффектов:

Брюс Стэмблер

“Призрак и Тьма” / *The Ghost and the Darkness* реж. Стивен Хопкинс

1997

Визуальные эффекты:

Роберт Легато, Марк Лесофф, Томас Л. Фишер и Майкл Кенфер

“Титаник” / *Titanic* реж. Джеймс Камерон

Монтаж звуковых эффектов:

Том Белфорт и Кристофер Бойес

“Титаник” / *Titanic*

1998

Визуальные эффекты:

Джоэл Хайнек, Николас Брукс, Стюарт Робертсон и Кевин Мэк

“Куда приводят мечты” / *What Dreams May Come* реж. Винсент Уорд

Монтаж звуковых эффектов:

Гэри Райдстрем и Ричард Химнс

“Спасение рядового Райана” / *Saving Private Ryan* реж. Стивен Спилберг

1999

Визуальные эффекты:

Джон Гаэта, Янек Сирс, Стив Куртли и Джон Там

“Матрица” / *The Matrix*

реж. Ларри Вачовски и Энди Вачовски

Монтаж звуковых эффектов:

Дэйн А. Дэвис

“Матрица” / *The Matrix*

2000

Визуальные эффекты:

Джон Нельсон, Нил Корбулд, Тим Берк и Роб Харви

“Гладиатор” / *Gladiator* реж. Ридли Скотт

Монтаж звуковых эффектов:

Джон Джонсон

“Ю-571” / *U-571* реж. Джонатан Мостоу

2001

Визуальные эффекты:

Джим Риджил, Рэнделл Уильям Кук, Ричард Тэйлор и Марк Стетсон

“Властелин колец: Братство кольца” / *The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring*

США—Новая Зеландия

реж. Питер Джексон

Монтаж звуковых эффектов:

Джордж Уотерс-II и Кристофер Бойес

“Перл Харбор” / *Pearl Harbor*

реж. Майкл Бэй

2002

Визуальные эффекты:

Джим Риджил, Рэнделл Уильям Кук, Алекс Функ и Джо Леттери

“Властелин колец: Две крепости” / *The Lord of the Rings: The Two Towers*

реж. Питер Джексон

Монтаж звуковых эффектов:

Итан Ван дер Рин и Майкл Хопкинс

“Властелин колец: Две крепости” / *The Lord of the Rings: The Two Towers*

2003

Визуальные эффекты:

Джим Риджил, Джо Леттери, Рэнделл Уильям Кук и Алекс Функ

“Властелин колец: Возвращение короля” / *The Lord of the Rings: The Return of the King*

США—Новая Зеландия, реж. Питер Джексон

Монтаж звуковых эффектов:

Ричард Кинг

“Хозяин морей: На краю земли” / *Master and Commander: The Far Side of the World*

реж. Питер Уир

2004

Визуальные эффекты:

Джон Дикстра, Скотт Стокдик, Энтони Ла Молинара и Джон Фрэйзир

“Человек-паук–2” / *Spider-Man 2*

реж. Сэм Рэйми

Монтаж звуковых эффектов:

Майкл Силверс

“Суперсемейка”⁷⁷ / *The Incredibles* реж. Брэд Берд

2005

Визуальные эффекты:

Джо Леттери, Брайан Ван’т Хул, Кристиан Риверс и Ричард Тэйлор

“Кинг-Конг” / *King Kong*

США—Новая Зеландия, реж. Питер Джексон

Монтаж звуковых эффектов:

Майкл Хопкинс и Итан ван дер Рин

“Кинг-Конг” / *King Kong*

2006

Визуальные эффекты:

Джон Нолл, Хэл Т. Хиккел, Чарльз Гибсон и Ален Холл

“Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца” / *Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest* реж. Гор Вербински

Монтаж звуковых эффектов:

Алан Роберт Мюррей и Боб Асман

“Письма с Иводзимы” / *Letters from Iwo Jima* реж. Клинт Иствуд

2007

Визуальные эффекты:

Майкл Л. Финк, Билл Вестенхофер, Бен Моррис и Тревор Вуд

“Золотой компас” / *The Golden Compass*

США—Великобритания, реж. Крис Вайтц

Монтаж звуковых эффектов:

Карен М. Бейкер и Пер Холлберг

“Ультиматум Борна” / *The Bourne Ultimatum*

США—Германия, реж. Пол Гринграсс

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Монтаж звуковых эффектов”

1982

Майк Ле-Мар

“Подлодка” / *Das Boot*

ФРГ

реж. Вольфганг Петерсен

2006

Алан Роберт Мюррей и Боб Асман

“Письма с Иводзимы” / *Letters from Iwo Jima*

США, реж. Клинт Иствуд

фильм снят на японском и английском языках

Шон Маккормак и Ками Асгар

“Апокалипсис” / *Apocalypse*

США, реж. Мэл Гибсон

фильм снят на языке индейцев майя

⁷⁷ Анимационный фильм.

Лучшая песня

История кино славится своими парадоксами. Иначе и быть не могло. Как вам, например, такая ситуация: экран еще не говорил, но уже всюду пел. Киноакадемия, разумеется, не могла пройти мимо такого удивительного положения вещей, и в 1934 году представила миру первых лауреатов в новой категории “Музыка в фильме”, предусмотрительно разделив ее на два разряда – “песня” и “музыкальное сопровождение”.

Благодаря бурному развитию сети радиостанций песни-претенденты на “Оскар” мгновенно входили в каждую американскую семью, и вердикт Академии в этой категории конкурса порой вызывал не меньший интерес, чем исход битвы за главную награду.

Скромное количество номинантов на эту премию – от 3 до 5 – значительно расширилось в конце 1930-х – начале 1940-х годов и достигло своего максимума – 14 номинаций – в 1945 году. Такой рост неудивителен: именно в эту эпоху мюзикл превратился в национальный киножанр номер один.

Начиная с 1946 года регламент конкурса был изменен, и, как и в других разрядах турнира, в борьбу за “Оскар” теперь могли вступить только соискатели. Это довольно резко обострило конкуренцию. Однако выравнивание шансов претендентов зачастую приводило к обратному результату, когда премия доставалась совсем не тем, кому ее прочили.

Еще в 1930-е годы гонку за “Оскар” проиграли самые знаменитые американские композиторы: Джером Керн вместе с песней *Love in Bloom* из кинофильма “Роберта” (1935), Ирвинг Берлин и его пользующаяся популярностью и поныне *Cheek to Cheek* из мюзикла “Цилиндр” (1936), в числе оставшихся ни с чем оказался даже сам Джордж Гершвин с песней *They Can't Take That Away From Me* из фильма “Потанцуем?” (1938). Не получила свой законный “Оскар” и легендарная *Chattanooga Choo Choo* Гарри Уоррена и Мэка Гордона из фильма “Серенада Солнечной долины” (1941).

Из горькой чаши поражения пришлось испытать очень многим киностудиям. Исключение составляет разве что компания “Walt Disney”. Все началось в 1941 году, когда песня из мультфильма “Пиноккио” завоевала приз, а в 1947 году композиция из экспериментальной ленты “Песня Юга”, где едва ли не впервые игра живых актеров была органично совмещена с рисованной мультипликацией, оказалась уже вне конкуренции. 17 лет спустя ситуация повторилась. Победительницей стала песенка трубочиста из прославленного мюзикла “Мэри Поппинс” (1964), созданного по тому же принципу. В 1990 году “Walt Disney” вновь добилась успеха: сердца членов Киноакадемии покорила зажигательная песенка краба из анимационного фильма “Русалочка”. Начиная с этого события победы “Walt Disney” принимают характер всепоглощающей экспансии. После триумфа двухгодичной давности композитор Алан Менкен и поэт Говард Эшман так вошли во вкус, что среди пяти претендентов на “Оскар-91” целых три песни представляли их работу в мультфильме “Красавица и чудовище”. Дальше – больше. Завоевав “Оскар-91” вместе с песней *Beauty and the Beast* из одноименного фильма, “Walt Disney” развила такую прыть, что первенствовала по итогам 1992, 1994 и 1995 годов. Даже песня из мюзикла “Эвита”, победившая в 1996 году, может быть отнесена на счет “Walt Disney”, так как эта компания приложила руку к созданию “Эвиты” через свою дочернюю организацию “Buena Vista”. Символично, что зверский оскаровский аппетит монстра анимации умерил другой колосс Голливуда – Стивен Спилберг, выхвативший пальму первенства из рук конкурента в 1999 году, когда победила песня из мультфильма “Принц Египта”, созданного на его студии “DreamWorks SKG”.

Тем не менее “Walt Disney” выдержала этот удар, сделала выводы и уже на следующий год вернула себе “Оскар” с помощью песни *You'll Be in My Heart* из анимационного фильма “Тарзан”. Далее настал черед *If I Didn't Have You*, прозвучавшей в “Корпорации чудо-

вищ” (2001). Интересно, что означают эти победы? Продолжение триумфального шествия “Walt Disney” по дорожке, ведущей к песенному “Оскару”, или то, что по этому пути в самом скором времени пойдут другие производители анимационных лент?

Но не указывает ли нам победа Эминема в 2003 году с песней *Lose Yourself* из фильма “Восьмая миля” на новое направление развития событий? Во всяком случае, есть кое-какие основания полагать, что рок-идолы наконец-то обратили на себя должное внимание и вместе с ними, этими новыми фаворитами некиноконсерваторов, Академия отвлечется от любимой анимации и отметит песни из других фильмов. Первой ласточкой таких изменений стала победа Брюса Спрингстина в 1994 году вместе с песней *Streets of Philadelphia* из фильма “Филадельфия”, после чего в анимацию (читай – чужую территорию) прокрались Элтон Джон (“Лев – царь зверей”) и Фил Коллинз (“Тарзан”), отхватившие по “Оскару”. Казалось, что Киноакадемия указывает рок-музыкантам нужное направление, однако победа Боба Дилана с песней *Things Have Changed* из неанимационного фильма “Чудо-парни” (2000) окончательно убедила нас в том, что лед все-таки тронулся.

Популярность исполнителя, несмотря на то, что статуэтку получал не он, а авторы музыки и текста песни, всегда оказывала сильное влияние на решение Академии. Так, например, песни в исполнении любимцев нации Фреда Астера и Бинга Кросби не раз побеждали в условиях самой острой конкуренции. Вместе с тем Академия ни разу не включила даже в номинационный список песни, исполняемые такими звездами, как Мэй Уэст, Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Майкл Джексон, Бетти Мидлер и т. д. Возможно, Киноакадемию отпугивали некоторые обстоятельства их жизни вне сцены, однако это не помешало ей премировать Эминема, погрязшего в скандалах и даже судебных тяжбах. Но этот странный вердикт вынесла уже новая Академия, вошедшая в зону невиданного доселе свободомыслия.

С середины 1970-х годов среди исполнителей и сочинителей песен все чаще появляются негритянские певцы, которые полностью игнорировались в 1930–1950-е годы. Все началось в 1971 году, когда “Оскар” был присужден негритянскому музыканту Айзеку Хейсу за композицию *Shaft* из одноименного фильма о приключениях чернокожего детектива в Гарлеме. Рок-звезда Принс был удостоен “Оскара” за песенное сопровождение к фильму “Пурпурный дождь” (1984). В том же году обладателем “Оскара” стал и Стиви Уандер, создатель и исполнитель не утратившей популярности до сих пор *I Just Called to Say I Love You* из фильма “Женщина в красном”, а в следующем сезоне лауреатское звание досталось Лайонелу Ричи за песню *Say You Say Me* из “антисоветского” фильма “Белые ночи”. Однако Киноакадемия тут же умерила свой пыл, посчитав, что долги прошлого оплачены.

С 1970 по 1984 год в регламенте категории “Музыка” существовала отдельная награда за лучшее песенное сопровождение фильма или за лучшую обработку музыки, которая была написана не для кино (формулировка в разные годы незначительно изменялась – см. список лауреатов в категории “Музыка”). Именно в этом разряде соревнований первенствовал легендарный квартет “Битлз”, делегировавший свои песни документальному фильму *Let It Be*, посвященному творчеству этой группы (Великобритания, 1970). “Битлз” стали первыми лауреатами подобной награды, а последний ее обладатель – упомянутый выше Принс. Два композитора были удостоены этого приза дважды – Ральф Бернс (1972, 1979) и Леонард Розенман (1975, 1976).

Награда в категории “Лучшая песня” по-прежнему сохраняет свою притягательность. Даже несмотря на то, что названия фильмов, в которых эти песни впервые исполнялись, начисто забыты. Кто сейчас вспомнит картину “Келэмита Джейн”, в которой Дорис Дэй впервые исполнила свою незабываемую “Тайную любовь”? То же самое относится и к таким шедеврам песенного творчества, как “Мона Лиза”, “Тень твоей улыбки”, “Мельница моей мечты”, и многим другим. А ведь все они шагнули к нам с экрана.

Остается надеяться, в памяти поклонников оскаровской темы надолго останется тот факт, что четыре песенника по четыре раза праздновали победу. Двое из них, Джеймс Ван Хойзен (1944, 1957, 1959, 1963) и Алан Менкен (1989, 1991, 1992, 1995), были авторами музыки, а двое других – Джонни Мерсер (1946, 1951, 1961, 1962) и Сэмми Кан (1954, 1957, 1959, 1963) – авторами текстов. На счету пяти создателей песен три статуэтки: Рэй Эванс, Джей Ливингстон, Тим Райс, Гарри Уоррен, Пол Франсис Уэбстер.

Лауреаты

1934

“С континента” / *The Continental*

из фильма “Веселый развод” / *The Gay Divorcee*

музыка: Кон Конрад, слова: Херб Мэгидсон

исполнитель Фред Астер

реж. Марк Сэндрич

1935

“Колыбельная Бродвея” / *Lullaby of Broadway*

из фильма “Золотоискательницы 1935 года” / *Gold Diggers of 1935*

музыка: Гарри Уоррен, слова: Эл Дьюбин

исполнитель Бруно Бертони

реж. Басби Беркли

1936

“Как ты выглядишь сегодня вечером” / *The Way You Look Tonight*

из фильма “Время свинга” / *Swing Time*

музыка: Джером Керн, слова: Дороти Филдс

исполнители: Фред Астер и “Джонни-гринс-оркестра”

реж. Джордж Стивенс

1937

“Милая Лилени” / *Sweet Leilani*

из фильма “Свадьба на Вайкики” / *Waikiki Wedding*

музыка и слова: Гарри Оуэнс

исполнитель Бинг Кросби

реж. Фрэнк Таттл

1938

“Спасибо за память” / *Thanks For The Memory*

из фильма “Большая передача 1938 года” / *Big Broadcast of 1938*

музыка: Ральф Рэйнджер, слова: Лео Робин

исполнители: Боб Хоуп и Ширли Росс

реж. Митчелл Лайзен

1939

“Выше радуги” / *Over the Rainbow*

из фильма “Волшебник из страны Оз” / *The Wizard of Oz*

музыка: Гарольд Арлен, слова: Э. Й. Харбург

исполнитель Джуди Гарланд

реж. Виктор Флеминг

1940

“Когда под звездой загадаешь” / *When You Wish Upon a Star*

из фильма “Пиноккио” / *Pinocchio*

музыка: Ли Хэрлайн

слова: Нед Вашингтон
исполнитель Клифф “Укелеле Айк” Эдвардс
реж. Бен Шарпстин

1941

“Последний раз, когда я видел Париж” / *The Last Time I Saw Paris*
из фильма “Леди, будь хорошей” / *Lady Be Good*

музыка: Джером Керн
слова: Оскар Хаммерстайн-II
исполнитель Кэйт Смит
реж. Норман З. Маклеод

1942

“Белое Рождество” / *White Christmas*
из фильма “Гостиница на каникулы” / *Holiday Inn*

музыка и слова: Ирвинг Берлин
исполнитель Бинг Кросби
реж. Марк Сэндрич

1943

“Ты никогда не узнаешь” / *You’ll Never Know*
из фильма “Привет, Сан-Франциско, привет!” / *Hello, Frisco, Hello!*

музыка: Гарри Уоррен, слова: Марк Гордон
исполнители: Дик Хаймс
и “Сонгс-спинерс”
реж. Брюс Хамберстоун

1944

“Качаясь на звезде” / *Swinging on a Star*
из фильма “Иду своим путем” / *Going My Way*

музыка: Джеймс Ван Хойзен
слова: Джонни Берк
исполнитель Бинг Кросби
реж. Лео Маккери

1945

“Лишь весной хорошо” / *It Might As Well Be Spring*
из фильма “Городская ярмарка” / *State Fair*

музыка: Ричард Роджерс
слова: Оскар Хаммерстайн-II
исполнитель Дик Хаймс
реж. Уолтер Лэнг

1946

“На Эчисон, Топека и Санта Фе” / *On the Atchison, Topeka and the Santa Fe*
из фильма “Девушки Харви” / *The Harvey Girls*

музыка: Гарри Уоррен
слова: Джонни Мерсер
исполнители: Джонни Мерсер и “Пайд-пайперс” реж. Джордж Сидни

1947

“Зип-а-ди-ду-да” / *Zip-a-Dee-Do-Dah*
из фильма “Песня Юга” / *Song of the South*

музыка: Элли Врубель, слова: Рэй Гилберт
исполнители: Джонни Мерсер и “Пайд-пайперс” реж. Уилфред Джексон

1948

“Бутоны и банты” / *Buttons and Bows*
из фильма “Бледнолицый” / *The Paleface*
музыка и слова: Джей Ливингстон и Рэй Эванс исполнитель Бетти Гаррет
реж. Норман Э. Маклеод

1949

“Малышка, снаружи холодно” / *Baby, It's Cold Outside*
из фильма “Дочь Нептуна” / *Neptune's Daughter*
музыка и слова: Фрэнк Лессер
исполнитель Маргарет Уайтинг
реж. Эдвард Бэйзел

1950

“Мона Лиза” / *Mona Lisa*
из фильма “Капитан Кэри, США” / *Captain Carey, U.S.A.*
музыка и слова: Рэй Эванс и Джей Ливингстон
исполнитель Арт Лунд
реж. Митчелл Лайзен

1951

“Свежим прохладным вечером” / *In the Cool, Cool, Cool of the Evening*
из фильма “Вот идет жених” / *Here Comes the Groom*
музыка: Хогги Кармайл
слова: Джонни Мерсер
исполнители: Бинг Кросби и Джейн Уайман
реж. Фрэнк Капра

1952

“Ровно в полдень” / *High Noon (Do not Forsake Me, Oh My Darlin')*
из фильма “Ровно в полдень” / *High Noon*
музыка: Дмитрий Темкин
слова: Нед Вашингтон
исполнитель Текс Риттер
реж. Фред Циннеман

1953

“Тайная любовь” / *Secret Love*
из фильма “Келэмита Джейн” / *Calamity Jane*
музыка: Сэмми Фейн
слова: Пол Фрэнсис Уэбстер
исполнитель Тони Эдвардс
реж. Дэвид Батлер и Джек Донахью

1954

“Три монеты в фонтане” / *Three Coins in the Fountain*
из фильма “Три монеты в фонтане”
музыка: Жюль Стайн, слова: Сэмми Кан
исполнитель Джулиус Ла Росса
реж. Жан Негулеско

1955

“Любовь – самая великолепная вещь на свете” / *Love Is a Many-Splendored Thing*
из фильма “Любовь – самая великолепная вещь на свете”
музыка: Сэмми Фейн
слова: Пол Фрэнсис Уэбстер
исполнители: Эл Робертс и “Фор фэйсес”

реж. Генри Кинг

1956

“Что будет, то будет” / *Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)*

из фильма “Человек, который слишком много знал” / *The Man Who Knew Too Much*

музыка и слова: Джей Ливингстон

и Рэй Эванс

исполнители: Дорис Дэй, Франк Де Фол и его оркестр

реж. Альфред Хичкок

1957

“По-всякому” / *All the Way*

из фильма “Крутой весельчак” / *The Joker Is Wild*

музыка: Джеймс Ван Хойзен, слова: Сэмми Кан

исполнители: Билли Холлидэй,

Рэй Эллис и его оркестр

реж. Чарльз Видор

1958

“Жижиг” / *Gigi*

из фильма “Жижиг”

музыка: Фредерик Лоу, слова: Алан Джей Лернер

исполнитель Луи Журдан

реж. Винсенте Минелли

1959

“Высокие надежды” / *High Hopes*

из фильма “Весь в долгах” / *A Hole in the Head*

музыка: Джеймс Ван Хойзен слова: Сэмми Кан

исполнитель Дорис Дэй

реж. Фрэнк Капра

1960

“Никогда в воскресенье” / *Pote tin Kyriaki*

из фильма “Никогда в воскресенье”

Греция

музыка и слова: Манос Хаджидакис

исполнитель Дон Коста

реж. Жюль Дассен

1961

“Река под луной” / *Moon River*

из фильма “Завтрак у Тиффани” / *Breakfast at Tiffany's*

музыка: Генри Манчини слова: Джонни Мерсер

исполнитель Генри Манчини и его оркестр

реж. Блэйк Эдвардс

1962

“Дни вина и роз” / *Days of Wine and Roses*

из фильма “Дни вина и роз”

музыка: Генри Манчини слова: Джонни Мерсер

исполнитель Генри Манчини и его оркестр

реж. Блэйк Эдвардс

1963

“Называй меня безответственным” / *Call Me Irresponsible*

из фильма “Деликатное состояние папы” / *Papa's Delicate Condition*

музыка: Джеймс Ван Хойзен слова: Сэмми Кан
исполнитель Джек Джонс
реж. Джордж Маршалл

1964

“Чим-чим-чери” / *Chim Chim Cheree*

из фильма “Мэри Поппинс” / *Mary Poppins*

музыка и слова: Ричард М. Шерман и Роберт Б. Шерман

исполнители: Дик Ван Дайк,
Джули Эндрюс и Карен Дотрис

реж. Роберт Стивенсон

1965

“Тень твоей улыбки” / *The Shadow of Your Smile*

из фильма “Кулик” / *The Sandpiper*

музыка: Джонни Мэндел слова: Пол Фрэнсис Уэбстер

исполнитель Аструд Джилберто

реж. Винсенте Минелли

1966

“Рожденная свободной” / *Born Free*

из фильма “Рожденная свободной”

Великобритания

музыка: Джон Бэрри слова: Дон Блэк

исполнитель Мэтт Монро

реж. Джеймс Хилл

1967

“Поговори с животными” / *Talk to the Animals*

из фильма “Доктор Дулитл” / *Doctor Dolittle*

музыка и слова: Лесли Брикусс

исполнитель Энтони Ньюли

реж. Ричард Флайшер

1968

“Мельницы твоих мыслей” / *The Windmills of Your Mind*

из фильма “Афера Томаса Крауна” / *The Thomas Crown Affair*

музыка: Мишель Легран слова: Алан и Мерилин Бергман

исполнитель Дасти Спрингфилд

реж. Норман Джуисон

1969

“Капли дождя падают мне на голову” / *Raindrops Keep Fallin' On My Head*

из фильма “Буч Кэссиди и Сандэнс Кид” / *Butch Cassidy and the Sundance Kid*

музыка: Берт Бакарак слова: Хэл Дэвид

исполнитель Б. Дж. Томас

реж. Джордж Рой Хилл

1970

“Для всех, кого мы знаем” / *For All We Know*

из фильма “Любовники и другие

незнакомцы” / *Lovers and Other Strangers*

музыка: Фред Карлин

слова: Робб Ройер и Джеймс Гриффин⁷⁸

⁷⁸ Псевдонимы Робба Ройера и Джеймса Гриффина – Робб Уилсон и Артур Джеймс соответственно – привели к тому,

исполнитель Вики Кэпп

реж. Кай Хауард

1971

тема из фильма “Шафт” / *Shaft*

музыка и слова: Айзек Хейс

исполнители: Айзек Хейс

и “Бар киз/экс Кэт хедс”

реж. Гордон Паркс

1972

“На следующее утро” / *The Morning After*

из фильма “Приключения Посейдона” / *The Poseidon Adventure*

музыка и слова: Эл Кэша и Джоэл Хершхорн

исполнитель Моурин Макговерн

реж. Рональд Ним

1973

“Такими мы были” / *The Way We Were*

из фильма “Такими мы были”

музыка: Марвин Хэмлиш, слова: Алан и Мерилин Бергман

исполнитель Ширли Бэсси

реж. Сидни Поллак

1974

“Мы можем никогда не полюбить подобное вновь” / *We May Never Love Like This Again*

из фильма “Ад в поднебесье” / *The Towering Inferno*

музыка и слова: Эл Кэша и Джоэл Хершхорн

исполнитель Моурин Макговерн

реж. Джон Гиллермин

1975

“Я беспечен” / *I'm Easy*

из фильма “Нэшвилл” / *Nashville*

музыка и слова: Кит Кэрредин

исполнитель Кит Кэрредин

реж. Роберт Олтман

1976

“Вечнозеленое” / *Evergreen*

из фильма “Звезда родилась” / *A Star is Born*

музыка: Барбра Стрейзанд, слова: Пол Уильямс

исполнитель Пол Уильямс

реж. Фрэнк Пирсон

1977

“Ты осветил мою жизнь” / *You Light Up My Life*

из фильма “Ты осветил мою жизнь”

музыка и слова: Джозеф Брукс

исполнитель Дебби Бун

реж. Джозеф Брукс

1978

“Последний танец” / *Last Dance*

из фильма “Слава Богу, это – пятница” / *Thank God It's Friday*

музыка и слова: Пол Джабара
исполнитель Донна Саммер
реж. Роберт Клэйн

1979

“Все идет своим чередом” / *It Goes Like it Goes*

из фильма “Норма Рэй” / *Norma Rae*

музыка: Дэвид Шайр слова: Норман Гимбел

исполнитель Дженнифер Уорнс

реж. Мартин Ритт

1980

“Слава” / *Fame*

из фильма “Слава”

музыка: Майкл Гор слова: Дин Пичфорд

исполнитель Эрика Гимпел

реж. Алан Паркер

1981

“Лучшее, что ты сможешь сделать” / *Best That You Can Do*

из фильма “Артур” / *Arthur*

музыка и слова: Берт Бакарак, Кэрол Бэйер Сагер, Кристофер Кросс и Питер Аллен

исполнитель Кристофер Кросс

реж. Стив Гордон

1982

“Наверху, откуда мы родом” / *Up Where We Belong*

из фильма “Офицер и джентльмен” / *An Officer and a Gentleman*

музыка: Джек Ницше и Баффи Сент-Мэри, слова: Уилл Дженнингс

исполнители: Джо Коккер и Дженнифер Уорнс

реж. Тэйлор Хэкфорд

1983

“Танец-вспышка... что за чувство!” / *Flashdance... What a Feeling*

из фильма “Танец-вспышка”

музыка: Джорджо Мородер, слова: Айрин Кара и Кит Форси

исполнители: Джорджо Мородер и Дайэн Де Витт

реж. Эдриан Лайн

1984

“Я позвонил лишь для того, чтобы сказать „люблю“” / *I Just Called to Say I Love You*

из фильма “Женщина в красном” / *The Woman in Red*

музыка и слова: Стиви Уандер

исполнитель Стиви Уандер

реж. Джин Уайлдер

1985

“Скажу тебе, чтоб ты сказала мне” / *Say You Say Me*

из фильма “Белые ночи” / *White Nights*

музыка и слова: Лайонел Ричи

исполнитель Лайонел Ричи

реж. Тэйлор Хэкфорд

1986

“Удиви, чтобхватило дух” / *Take My Breath Away*

из фильма “Школа асов” / *Top Gun*

музыка: Джорджо Мородер, слова: Том Уитлок

исполнители: Джорджо Мородер и Дайэн Де Витт
реж. Тони Скотт

1987

“И это было в моей жизни” / *I've Had The Time of My Life*

из фильма “Грязные танцы” / *Dirty Dancing*

музыка: Фрэнки Превит, Джон Де Никола и Дональд Марковиц, слова: Фрэнки Превит

исполнители: Билл Медли и Дженнифер Уорнс

реж. Эмиль Эрдолино

1988

“Пусть течет река” / *Let The River Run*

из фильма “Деловая девушка” / *Working Girl*

музыка и слова: Карли Саймон

исполнитель Карли Саймон

реж. Майк Николс

1989

“В глубинах морских” / *Under the Sea*

из фильма “Русалочка” / *The Little Mermaid*

музыка: Алан Менкен слова: Говард Эшман

исполнитель Сэмюэль Райт

реж. Джон Маскер и Рон Клементс

1990

“Рано или поздно” (“Я всегда заполучу своего мужчину”) / *Sooner or Later
(I Always Get My Man)*

из фильма “Дик Трэйси” / *Dick Tracy*

музыка и слова: Стивен Сондхайм

исполнитель Карен Эйкерс

реж. Уоррен Битти

1991

“Красавица и чудовище” / *Beauty and the Beast*

из фильма “Красавица и чудовище”

музыка: Алан Менкен слова: Говард Эшман

исполнитель Анджела Лэнсбери

реж. Гэри Тросдэйл и Керк Уайз

1992

“Весь новый мир” / *A Whole New World*

из фильма “Аладдин” / *Aladdin*

музыка: Алан Менкен, слова: Тим Райс

исполнители: Брэд Кейн и Ли Салонга

реж. Джон Маскер и Рон Клементс

1993

“Улицы Филадельфии” / *Streets of Philadelphia*

из фильма “Филадельфия” / *Philadelphia*

музыка и слова: Брюс Спрингстин

исполнитель Ричи Хэвенс

реж. Джонатан Дэмми

1994

“Почувствуешь ли вечером любовь” / *Can You Feel the Love Tonight*

из фильма “Лев – царь зверей”⁷⁹ / *The Lion King*
музыка: Элтон Джон, слова: Тим Райс
исполнители: Джозеф Уильямс, Салли Дворски и Элтон Джон
реж. Роджер Эллерс и Роб Минкофф
1995

“Цвета ветра” / *Colors of the Wind*
из фильма “Покахонтас” / *Pocahontas*
музыка: Алан Менкен
слова: Стивен Шварц
исполнитель Джуди Кун
реж. Майк Гэбриел и Эрик Голдберг
1996

“Ты должен любить меня” / *You Must Love Me*
из фильма “Эвита” / *Evita*
музыка: Эндрю Ллойд Уэббер
слова: Тим Райс
исполнитель Мадонна
реж. Алан Паркер
1997

“Мое сердце будет биться” / *My Heart Will Go On*
из фильма “Титаник” / *Titanic*
музыка: Джеймс Хорнер,
слова: Уилл Дженнингс
исполнитель Селин Дион
реж. Джеймс Камерон
1998

“Когда ты веришь” / *When You Believe*
из фильма “Принц Египта” / *The Prince of Egypt*
музыка и слова: Стивен Шварц
исполнители: Мишель Пфайффер и Салли Дворски
реж. Бренда Чепман, Стив Хикнер
и Саймон Уэллс
1999

“Ты будешь в моем сердце” / *You'll Be in My Heart*
из фильма “Тарзан” / *Tarzan*
музыка и слова: Фил Коллинз
исполнители: Фил Коллинз и Гленн Клоуз
реж. Кевин Лима и Крис Бак
2000

“Обстоятельства изменились” / *Things Have Changed*
из фильма “Чудо-парни”⁸⁰ / *Wonder Boys*
музыка и слова: Боб Дилан
исполнитель Боб Дилан
реж. Кертис Хэнсон
2001

“Когда тебя со мной нет” / *If I Didn't Have You*

⁷⁹ В России благодаря видеопрокату этого фильма утвердилось название “Король-лев”.

⁸⁰ В России благодаря видеопрокату этого фильма утвердилось название “Вундеркинды”.

из фильма “Корпорация чудовищ” / *Monsters, Inc.*
музыка и слова: Рэнди Ньюман
исполнители: Билли Кристел, Джон Гудман и Рэнди Ньюман
реж. Питер Доктер

2002

“Потеряй себя” / *Lose Yourself*
из фильма “Восьмая миля” / *8 Mile*
музыка: Эминем, Джефф Басс
и Луис Ресто, слова: Эминем
исполнитель Эминем
реж. Кертис Хэнсон

2003

“На Запад” / *Into the West*
из фильма “Властелин колец: Возвращение короля” / *The Lord of the Rings: The Return of the King*

США—Новая Зеландия
музыка и слова: Фрэнсис Уолш, Говард Шор и Энни Ленокс
исполнитель Энни Ленокс
реж. Питер Джексон

2004

“На том берегу реки” / *Al otro lado del rio*
из фильма “Дневники мотоциклиста” / *Diarios de motocicleta*
Аргентина—Чили—Перу—Франция—Германия—Великобритания—США
музыка и слова: Хорхе Дрекслер
исполнитель Хорхе Дрекслер
реж. Вальтер Саллес

2005

“Как тяжело быть сутенером” / *It's Hard Out Here for a Pimp*
из фильма “Непрерывная сутолока”⁸¹ / *Hustle&Flow*
музыка и слова: Джордан Хаустон, Седрик Коулман и Пол Бьюрегард
исполнитель Терренс Хауард
реж. Крэйг Брюер

2006

“Мне нужно проснуться” / *I Need to Wake Up*
из документального фильма “Неудобная правда” / *An Inconvenient Truth*
музыка и слова: Мелисса Этеридж
исполнитель Мелисса Этеридж
реж. Дэвис Гуггенхайм

2007

“Медленное падение” / *Falling Slowly*
из фильма “Однажды” / *Once*
музыка и слова: Гленн Хансард и Маркет Ирглова
исполнитель Глен Хансард
реж. Джон Карни

⁸¹ В некоторых российских источниках название фильма *Hustle&Flow* интерпретировано как “Укради и продай”.

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Оригинальная песня”

1960

“Никогда в воскресенье” / *Pote tin Kyriaki*

из одноименного фильма

Греция

музыка и слова: Манос Хаджидакис

реж. Жюль Дассен

1965

“Я подожду тебя” / *I Will Wait for You*

из фильма “Шербурские зонтики” / *Les parapluies de Cherbourg*

Франция

музыка и слова: Жак Деми, английский текст: Норман Гимбелл

реж. Жак Деми

2000

“Любовь до начала времени”⁸² / *A Love Before Time*

из фильма “Крадущийся тигр, затаившийся дракон” / *Wa hu cang long*

Тайвань—Гонконг—США—Китай

музыка: Тань Дун и Джордж Каландрелли, слова: Джеймс Шеймус

реж. Энг Ли

2003

“Трио из Бельвиля” / *Les triplettes de Belleville*

из одноименного анимационного фильма

Франция—Бельгия—Канада—Великобритания

музыка: Бенуа Шарес, слова: Сильвен Шоме

реж. Сильвен Шоме

2004

“На том берегу реки” / *Al otro lado del rio*

из фильма “Дневники мотоциклиста” / *Diarios de motocicleta*

Аргентина—Чили—Перу—Франция—Германия—Великобритания—США

музыка и слова: Хорхе Дрекслер

реж. Вальтер Саллес

“Взгляни на свой путь” / *Vois sur ton*

из фильма “Хористы” / *Les choristes*

Франция—Швейцария—Германия

музыка: Бруно Куле, слова: Кристоф Барратье

реж. Кристоф Барратье

⁸² Эта песня с английским текстом была исполнена в неанглоязычном фильме.

Лучшая музыка

Награда AMPAS за лучшую музыку к фильму, как и награда за лучшую песню, стала присуждаться в рамках специально учрежденной категории только в 1934 году. Столь значительное опоздание объясняется прежде всего неопределенным статусом музыки в ранне-звуковом кино. С появлением звуковых фильмов, киностудии на всякий случай обзавелись композиторами, используемыми большей частью в качестве обычных технических сотрудников. Однако зазвучавшая с экрана музыка тут же покорила зрителей. Голливуд пригрозил к откату назад. Увы, упоение музыкой вскоре прошло, и настоящий шквал так называемых “говорящих” фильмов смыл ее остатки с пленки. Для композиторов снова наступили тяжелые времена.

Главную проблему композиторов в первое десятилетие звукового кино представлял процесс записи звука, благодаря которому судьба музыкальных произведений целиком и полностью зависела от технических специалистов, а не от их авторов, низведенных до бесправного положения. Любая дискуссия с всевластным шефом музыкального отдела студии была бесполезной тратой времени, тем более что стороны говорили как бы на разных языках. Низкий уровень культуры заправил Голливуда шокировал образованную часть кинематографистов. Особенно из числа европейцев. Передаваемой из уст в уста стала история с участием всемогущего Луиса Майера, приказавшего своему помощнику раздобыть телефон... Рихарда Вагнера, чтобы нанять его на парочку фильмов.

Еще более показательной стала реакция другого большого босса, которого хотели развеселить этим сюжетом, но он не нашел в нем ничего смешного. Наоборот, он набросился с руганью на своих нерасторопных ассистентов, упустивших толкового композитора, который достался в итоге конкуренту.

Яркой иллюстрацией такому положению дел стало вручение статуэтки за лучшую музыку не ее автору, а директору студии звукозаписи той или иной компании. Сами же композиторы могли утешать себя тем, что их имена все-таки фигурировали в официальном наградном тексте. Затем они появлялись в печати и закреплялись на веки вечные в документах Академии. Иногда, правда, обе фамилии совмещались в одном лице. Примером такого удачного симбиоза может служить Макс Стайнер, лауреат “Оскара” за музыку к фильму Джона Форда “Осведомитель” (1935).

Много споров вызвало решение AMPAS по итогам 1937 года. Награду за музыку к фильму “Сто мужчин и одна девушка” режиссера Генри Костера тогда присудили музыкальному руководителю студии звукозаписи компании “Universal” Чарльзу Превину, умолчав об именах великих европейских композиторов, произведения которых были положены в основу партитуры картины. Этот эпизод характеризует голливудские нравы того времени, когда композиторы не обладали авторскими правами.

В 1938 году регламент конкурса был изменен. Теперь претендовать на приз могли только композиторы. Лауреаты получали две равноценные награды: за оригинальную музыку к фильму и музыкальную обработку. Американский звуковой фильм на этом этапе развития достиг определенной стабильности. Укрепилось и значение музыки в кино. В погоне за успехом киномагнаты спешили передать часть обязанностей звукотехников в руки других специалистов: композиторов, музыкантов, аранжировщиков, авторов песен и т. д.

Начиная с “Танцующей леди” (1933), “42-й улицы” (1933), “Веселого развода” (1934), “Цилиндра” (1935), открывается блестящий период американского киномузыка, музыкальной комедии и драмы. Музыка и песня – вот что теперь определяет и популярность фильма, и его кассовый успех. Эти обстоятельства резко обостряют конкурсную ситуацию.

На рубеже 30–40-х годов XX века количество номинаций на лучшую музыку с трех-пяти возрастает до 20, а в рекордном 1945 году в битве за награду участвовало 33 (!) претендента.

С 1941 по 1961 год Академия присуждала “Оскар” за лучшую музыку в двух разрядах: кинокомедии/драме и музыкальном фильме. В числе выдвигаемых на награду AMPAS постоянно повторялись имена Макса Стайнера, Миклоша Роша, Герберта Стотэрта, Рэя Хайндорфа, Мориса Столоффа, Франца Уоксмана, Адольфа Дойча, Сола Чаплина. Начиная с 1950-х годов к ним добавились Генри Манчини и Бронислау Капер. Однако наибольшее число номинаций в то время выпало на долю двух голливудских композиторов: Макса Стайнера (24 номинации и 3 “Оскара”) и Альфреда Ньюмана. Последнему со временем было суждено установить вечный голливудский рекорд, выразившийся в следующих цифрах: 41 номинация⁸³ и 9 “Оскаров” в период с 1938 по 1971 год. Что же касается ближайшего конкурента Ньюмана в лице композитора Джона Уильямса, постоянно сотрудничающего со Стивеном Спилбергом, то в настоящее время он вышел на рубеж 40 номинаций⁸⁴ и 5 “Оскаров” в период с 1969 по 2006 год. Просто сумасшедшие показатели! Третье место можно условно разделить между Рэем Хайндорфом и Морисом Столоффом. Как и семь других композиторов они завоевали три “Оскара”, но зато представлялись к награде чаще – 17 раз.

В 1962 году жюри AMPAS в последний раз присудило призы композиторам в двух категориях. Среди лауреатов оказалась целая группа аранжировщиков мюзикла “Вестсайдская история”, партитуру которого написал Леонард Бернстайн. Стало ясно, что регламент музыкального конкурса нуждается в изменениях. В следующем году они и были сделаны. Теперь отдельными наградами отмечались музыка, написанная специально для фильма, и аранжировка партитуры другого автора. Такое разделение сохранялось довольно долго. Правда, в порядок награждения во второй из упомянутых категорий было внесено важное дополнение: Академия могла присуждать свой приз либо за лучшее песенное сопровождение, либо за лучшую аранжировку музыки других авторов.

В 1960-х годах началось настоящее вторжение французов в сферу американской киномузыки. Особо преуспели Морис Жарр, Франсис Лей, Жорж Делерю и особенно Мишель Легран. Жарр, Лей и Легран совершили даже больше – они на какое-то время оказались на пике популярности, несмотря на известное неприятие американцами иноземных авторов.

Специфический механизм, о котором идет речь, необходимо знать, так как он действует в мире кино США не только по отношению к музыкантам, но и ко всем другим профессионалам. Неанглоязычные мастера своего дела могут завоевать “Оскар” лишь тогда, когда их работа связана с американской или британской продукцией. Художественная ценность работы композитора зачастую не представляла особого значения для продюсера, следившего лишь за тем, чтобы она не выбилась из фарватера пресловутого голливудского звучания. В качестве примера можно привести следующее. Процесс двусторонней адаптации голливудской и европейской музыки происходил одновременно в двух направлениях.

С одной стороны, в середине 1960-х Америку покорили выдвинутые на “Оскар” композиции Мориса Жарра из “Воскресений в Виль-д-Авре” и мелодичные речитативы Мишеля Леграна из “Шербурских зонтиков”. Кроме того, в США большой популярностью пользовалась знаменитая *Cha-ba-da-ba-da* Франсиса Лея из награжденного двумя “Оскарами” фильма Клода Лелуша “Мужчина и женщина”. С другой стороны, появление французов в номинационных списках являлось для них своего рода пригласительным билетом в Голливуд.

⁸³ Еще две номинации Ньюман получил за создание песен.

⁸⁴ Еще шесть номинаций Уильямс получил за создание песен.

Поэтому утонченный стиль Мориса Жарра, проявившийся ранее в музыке к эстетским картинам Жоржа Франжю, постепенно приобретает то самое голливудское звучание (“Лоуренс Аравийский” Дэвида Лина, “Влияние гамма-лучей на бледно-желтые маргаритки” Пола Ньюмана, “Мандинго” Ричарда Флайшера и др.).

Аналогичная судьба была уготована и Франсису Лею. После “Мужчины и женщины” многие начинают воспринимать его как голливудского композитора, автора широко разрекламированной музыки к мелодрамам “Майерлинг” (1969) Теренса Янга и “История любви” Артура Хиллера (“Оскар-1970”). Лишь таким образом статуэтка в первый и последний раз досталась Лею.

На протяжении многих лет любимцем AMPAS был Мишель Легран. Его успехи за океаном ведут отсчет с 1966 года, с его тройного выдвижения за “Шербурские зонтики” (музыка, аранжировка, песня). В 1969 году ситуация повторилась, правда, Легран на этот раз претендовал на “Оскар” как автор партитур двух картин – французской ленты “Девушки из Рошфора” и американской “Аферы Томаса Крауна”. Как вы догадываетесь, статуэтку принесла ему песня из голливудского фильма. После этого номинации Леграна, как правило, не приносили ему успеха, но в 1971 и 1983 годах американские фильмы “Лето 42-го года” и “Йентл” снова осветили “Оскарами” его профессиональную карьеру.

Триумфами Леграна достижения французов не ограничиваются. Еще один знаменитый композитор Жорж Делерю трижды выдвигался на “Оскар” – фильмы “Анна тысячи дней” (1969), “День дельфина” (1973) и “Джулия” (1977) – и в 1979 году все-таки стал обладателем приза благодаря своей работе в фильме “Маленький романс”.

Примером того, что даже самый лучший композитор может получить “Оскар” за музыку только к американскому фильму, служит судьба Нино Роты, автора партитур к знаменитым фильмам европейских мастеров, которого члены AMPAS окончательно признали лишь после того, как он стал работать с Фрэнсисом Фордом Копполой.

Действительно, несмотря на имевший место натиск европейцев, подлинными хозяевами музыкального конкурса оставались и остаются американцы. В их композиторской иерархии есть и свои апостолы. Великолепный “хет-трик” сделал в 1974 году двадцатидевятилетний композитор Марвин Хэмлиш. Он стал победителем во всех трех музыкальных категориях, завоевав “Оскары” за лучшую музыку и песню к фильму “Такими мы были”, а также за лучшую обработку рэгтаймов Скотта Джоплина в фильме “Афера”.

В числе фаворитов конкурса композиторов побывал и Генри Манчини, музыка которого трижды удостоивалась высшей награды (1961, 1962, 1982). Режиссером всех этих фильмов был Блэйк Эдвардс, ставший своего рода крестным отцом Манчини в кино. Пять раз побеждал в конкурсе англичанин Джон Бэрри. Но, несмотря на свои многочисленные лауреатства, для всего мира он был и остается автором музыкальной темы, ставшей визитной карточкой Джеймса Бонда. Кстати, ни эта тема, ни другие композиции Бэрри к бондиане заветной статуэтки так и не получили. Преуспели как раз другие композиторы, сотрудничавшие с агентом 007.

Так что же такое “голливудское звучание”? Чувствуют его все, а четко ответить не может никто. Последнее слово оставляют за собой члены Киноакадемии, ежегодно принимающие решение общим голосованием. Зрителям же остается в очередной раз ждать их вердикта, шаг за шагом продвигающего к разгадке.

Лауреаты

1934

В течение четырех первых розыгрышей “Оскар” за лучшую музыку присуждался руководителю музыкального отдела киностудии.

Музыкальный отдел студии “Columbia”, руководитель Луис Силверс
“Одна ночь любви” / *One Night of Love*
комп. Виктор Шертцингер и Гас Кан
реж. Виктор Шертцингер

1935

Музыкальный отдел студии “RKO Radio”, руководитель Макс Стайнер
“Осведомитель” / *The Informer*
комп. Макс Стайнер
реж. Джон Форд

1936

Музыкальный отдел студии “Warner Bros.”, руководитель Лео Форбстайн
“Энтони Несчастный” / *Anthony Adverse*
комп. Эрих Вольфганг Корнгольд
реж. Мервин Ле Рой

1937

Музыкальный отдел студии “Universal”, руководитель Чарльз Превин
“100 мужчин и одна девушка” / *One Hundred Men and a Girl*
комп. Фрэнк Скиннер⁸⁵
, реж. Генри Костер

1938

Новая классификация. В регламент конкурса введены две категории:

1. “Музыкальное сопровождение” (*Scoring*); далее в тексте – (мс).
2. “Оригинальная музыка” (*Original Score*); далее в тексте – (ом).

Альфред Ньюман (мс)

“Рэгтайм-бэнд Александра” / *Alexander’s Ragtime Band*

реж. Генри Кинг

Эрих Вольфганг Корнгольд (ом)

“Приключения Робин Гуда” / *The Adventures of Robin Hood*

реж. Майкл Кертиц

1939

Ричард Хэгман, Фрэнк Хэрлинг,
Лео Шакен и Джон Лайполд (мс)

“Дилижанс” / *Stagecoach*

реж. Джон Форд

Герберт Стотэрт (ом)

“Волшебник из страны Оз” / *The Wizard of Oz*

реж. Виктор Флеминг

1940

Альфред Ньюман (мс)

“Аллея Тин Пэн” / *Tin Pan Alley*

реж. Уолтер Лэнг

Ли Хэрлайн, Пол Дж. Смит

и Нед Вашингтон (ом)

“Пиноккио” / *Pinocchio*

реж. Бен Шарпстин и Гамильтон Ласк

1941

Новая классификация. Категории розыгрыша получают следующие названия:

⁸⁵ Имени композитора фильма среди адресатов награды не было.

1. “Музыка к драматическому произведению” (*Scoring of a Dramatic Picture*); далее в тексте – (мд).

2. “Партитура музыкального фильма” (*Scoring of a Musical Picture*); далее в тексте – (мф).

Бернард Херрман (мд)

“Все, что можно купить за деньги” / *All That Money Can Buy*

реж. Уильям Дитерли

Фрэнк Черчилл и Оливер Уоллас (мф)

“Дамбо” / *Dumbo*

реж. Бен Шарпстин

1942

Изменено название одной из категорий: “Музыка к драматическому произведению или комедии” (*Scoring of a Dramatic or Comedy Picture*); далее в тексте – (мдк).

Макс Стайнер (мдк)

“Теперь путешественница” / *Now, Voyager*

реж. Ирвинг Рэппер

Рэй Хайндорф и Хайнц Ремхельд (мф)

“Янки дудл дэнди” / *Yankee Doodle Dandy*

реж. Майкл Кертиц

1943

Альфред Ньюман (мдк)

“Песнь о Бернадетт” / *The Song of Bernadette*

реж. Генри Кинг

Рэй Хайндорф (мф)

“Это – армия” / *This Is the Army*

реж. Майкл Кертиц

1944

Макс Стайнер (мдк)

“С тех пор, как ты ушел” / *Since You Went Away*

реж. Джон Кромвелл

Кармен Дрэгон и Морис Столофф (мф)

“Девушка с обложки” / *Cover Girl*

реж. Чарльз Видор

1945

Миклош Роша (мдк)

“Завороженный” / *Spellbound*

реж. Альфред Хичкок

Джорджи Столл (мф)

“Поднять якоря!” / *Anchors Aweigh*

реж. Джордж Сидни

1946

Хьюго Фридрихс (мдк)

“Лучшие годы нашей жизни” / *The Best Years of Our Lives*

реж. Уильям Уайлер

Морис Столофф (мф)

“История Джолсона” / *The Jolson Story*

реж. Альфред Грин

1947

Миклош Роша (мдк)

“Двойная жизнь” / *A Double Life*

реж. Джордж Кьюкор

Альфред Ньюман (мф)

“Мама была в трико” / *Mother Wore Tights*

реж. Уолтер Лэнг

1948

Брайан Исдэйл (мдк)

“Красные туфли” / *The Red Shoes*

Великобритания

реж. Майкл Пауэлл

Джонни Грин и Роджер Идэнс (мф)

“Пасхальный парад” / *Easter Parade*

реж. Чарльз Уолтерс

1949

Аарон Коплэнд (мдк)

“Наследница” / *The Heiress*

реж. Уильям Уайлер

Роджер Идэнс и Ленни Хейтон (мф)

“Увольнение в город” / *On the Town*

реж. Джин Келли

1950

Франц Уоксман (мдк)

“Сансет-бульвар” / *Sunset Blvd.*

реж. Билли Уайлдер

Адольф Дойч и Роджер Идэнс (мф)

“Энни взяла твоё ружьё” / *Annie Get Your Gun*

реж. Джордж Сидни

1951

Франц Уоксман (мдк)

“Место под солнцем” / *A Place in the Sun*

реж. Джордж Стивенс

Джонни Грин и Сол Чаплин (мф)

“Американец в Париже” / *An American in Paris*

реж. Винсенте Минелли

1952

Дмитрий Темкин (мдк)

“Ровно в полдень” / *High Noon*

реж. Фред Циннеман

Альфред Ньюман (мф)

“С песней в моем сердце” / *With a Song in My Heart*

реж. Уолтер Лэнг

1953

Бронислау Капер (мдк)

“Лили” / *Lili*

реж. Чарльз Уолтерс

Альфред Ньюман (мф)

“Называйте меня мадам” / *Call Me Madam*

реж. Уолтер Лэнг

1954

Дмитрий Темкин (мдк)

“Выше всех” / *The High and the Mighty*

реж. Уильям Уэллман

Адольф Дойч и Сол Чаплин (мф)

“Семь невест для семи братьев” / *Seven Brides for Seven Brothers*

реж. Стэнли Донен

1955

Альфред Ньюман (мдк)

“Любовь – самая великолепная вещь на свете” / *Love Is a Many-Splendored Thing*

реж. Генри Кинг

Роберт Рассел Беннет, Джей Блэктон и Адольф Дойч (мф)

“Оклахома!” / *Oklahoma!*

реж. Фред Циннеман

1956

Виктор Янг (мдк)

“Вокруг света за 80 дней” / *Around the World in 80 Days*

реж. Майкл Андерсон

Альфред Ньюман и Кен Дарби (мф)

“Король и я” / *The King and I*

реж. Уолтер Лэнг

1957

Новая классификация (одна награда вместо двух): “Музыкальное сопровождение” (*Music Scoring*); далее в тексте – (мс).

Малькольм Арнольд (мс)

“Мост через реку Квай” / *The Bridge on the River Kwai*

Великобритания

реж. Дэвид Лин

1958

Новая классификация (две прежние награды вместо одной):

1. “Музыка к драматическому или комедийному фильму” (мдк).

2. “Партитура музыкального фильма” (мф).

Дмитрий Темкин (мдк)

“Старик и море” / *The Old Man and the Sea*

реж. Джон Старджес

Андре Превин (мф)

“Жижиги” / *Gigi*

реж. Винсенте Минелли

1959

Миклош Роша (мдк)

“Бен-Гур” / *Ben-Hur*

реж. Уильям Уайлер

Андре Превин и Кен Дарби (мф)

“Порги и Бесс” / *Porgy and Bess*

реж. Отто Преминджер

1960

Эрнест Голд (мдк)

“Исход” / *Exodus*

реж. Отто Преминджер

Морис Столофф и Гарри Сакман (мф)

“Песнь без конца” / *Song Without End*

реж. Чарльз Видор

1961

Генри Манчини (мдк)

“Завтрак у Тиффани” / *Breakfast at Tiffany's*

реж. Блэйк Эдвардс

Сол Чаплин, Джонни Грин, Сид Рэммин и Ирвин Костел (мф)

“Вестсайдская история” / *West Side Story*

реж. Роберт Уайз и Джером Роббинс

1962

Новая классификация. Категории получают следующие названия:

1. “Оригинальная музыка” (*Original Music Score*); далее в тексте – (ом).

2. “Музыкальная обработка” (*Scoring of Music – Adaptation*); далее в тексте – (мо).

Морис Жарр (ом)

“Лоуренс Аравийский” / *Lawrence of Arabia*

Великобритания, реж. Дэвид Лин

Рэй Хайндорф (мо)

“Музыкант” / *The Music Man*

реж. Мортон Да Коста

1963

Джон Эддисон (ом)

“Том Джонс” / *Tom Jones*

Великобритания

реж. Тони Ричардсон

Андре Превин (мо)

“Нежная Ирма” / *Irma La Douce*

реж. Билли Уайлдер

1964

Ричард М. Шерман и Роберт Б. Шерман (ом)

“Мэри Поппинс” / *Mary Poppins*

реж. Роберт Стивенсон

Андре Превин (мо)

“Моя прекрасная леди” / *My Fair Lady*

реж. Джордж Кьюкор

1965

Морис Жарр (ом)

“Доктор Живаго” / *Doctor Zhivago*

реж. Дэвид Лин

Ирвин Костел (мо)

“Звуки музыки” / *The Sound of Music*

реж. Роберт Уайз

1966

Джон Бэрри (ом)

“Рожденная свободной” / *Born Free*

Великобритания, реж. Джеймс Хилл

Кен Торн (мо)

“Смешное происшествие на пути к Форуму” / *A Funny Thing Happened on the Way to the Forum*, реж. Ричард Лестер

1967

Элмер Бернстайн (ом)

“Вполне современная Милли” / *Thoroughly Modern Millie*

реж. Джордж Рой Хилл

Альфред Ньюман и Кен Дарби (мо)

“Камелот” / *Camelot*

реж. Джошуа Логан

1968

Новая классификация. Категории получают следующие названия:

1. “Оригинальная музыка, написанная для кино (кроме мюзиклов)” (*Original Score – for a motion picture (not a musical)*); далее в тексте – (омк).

2. “Партитура мюзикла – оригинальная музыка или обработка” (*Score of a Musical Picture – original or adaptation*); далее в тексте – (пм).

Джон Бэрри (омк)

“Лев зимой” / *The Lion in Winter*

Великобритания, реж. Энтони Харви

Джон Грин (пм)

“Оливер!” / *Oliver!*

Великобритания, реж. Кэрол Рид

1969

Берт Бакарак (омк)

“Буч Кэссиди и Сандэнс Кид” / *Butch Cassidy and the Sundance Kid*

реж. Джордж Рой Хилл

Ленни Хэйтон и Лайонел Ньюман (пм)

“Хэлло, Долли!” / *Hello, Dolly!*

реж. Джин Келли

1970

Изменения в классификации. Названия категорий конкурса теперь выглядят следующим образом:

1. “Оригинальная музыка” (*Original Score*); далее в тексте – (ом).

2. “Оригинальное песенное сопровождение (*Original Song Score*); далее в тексте – (пс).

Франсис Лей (ом)

“История любви” / *Love Story*

реж. Артур Хиллер

The Beatles (пс)

“Пусть будет так” / *Let It Be*

Великобритания—США

реж. Майкл Линдсей-Хогг

1971

Изменения в классификации. Новые названия следующие:

1. “Оригинальная музыка к драматическому произведению” (*Original Dramatic Score*); далее в тексте – (омд).

2. “Партитура фильма: Обработка или оригинальное песенное сопровождение” (*Scoring: Adaptation or Original Song Score*); далее в тексте – (пф).

Мишель Легран (омд)

“Лето 42-го” / *Summer of '42*

реж. Роберт Маллиган

Джон Уильямс (пф)

“Скрипач на крыше” / *Fiddler on the Roof*

реж. Норман Джуисон

1972

Чарльз С. Чаплин, Рэймонд Раш и Ларри Рассел (омд)

“Огни рампы”⁸⁶ / *Limelight*

реж. Чарльз С. Чаплин

Ральф Бернс (пф)

“Кабаре” / *Cabaret*

реж. Боб Фосси

1973

Марвин Хэмлиш (омд)

“Такими мы были” / *The Way We Were*

реж. Сидни Поллак

Марвин Хэмлиш (пф)

“Афера” / *The Sting*

реж. Джордж Рой Хилл

1974

Нино Рота и Кармине Коппола (омд)

“Крестный отец. Часть II” / *The Godfather: Part II*

реж. Фрэнсис Форд Коппола

Нельсон Райдл (пф)

“Великий Гэтсби” / *The Great Gatsby*

реж. Джек Клейтон

1975

Изменение в классификации. Восстановлено название “Оригинальная музыка” (*Original Score*); далее в тексте – (ом).

Джон Уильямс (ом)

“Челюсти” / *Jaws*

реж. Стивен Спилберг

Леонард Розенман (пф)

“Барри Линдон” / *Barry Lyndon*

Великобритания

реж. Стэнли Кубрик

1976

Изменение в классификации. Название второй категории следующее: “Оригинальное песенное сопровождение и его обработка или лучшая музыкальная адаптация” (*Original Song Score and Its Adaptation or Best Adaptation Score*); далее в тексте – (ма).

Джерри Голдсмит (ом)

“Предзнаменование” / *The Omen*

реж. Ричард Доннер

Леонард Розенман (ма)

“Поезд мчится к славе” / *Bound For Glory*

реж. Хэл Эшби

1977

Джон Уильямс (ом)

“Звездные войны” / *Star Wars*

реж. Джордж Лукас

⁸⁶ Киноакадемия объясняет случившееся тем, что “Огни рампы” (1952), выдвинутые на награду по прошествии 20 лет со дня своего создания, были наконец-то впервые показаны в Лос-Анджелесе. В свое время, в 1952 году, картина нарушила регламент конкурса, так как не была представлена ни в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса.

Джонатан Таник (ма)

“Маленькая ночная мелодия” / *A Little Night Music*

реж. Гарольд Принс

1978

Джорджо Мородер (ом)

“Полуночный экспресс” / *Midnight Express*, реж. Алан Паркер

Джо Ренцетти (ма)

“История Бадди Холли” / *Buddy Holly Story*, реж. Стив Раш

1979

Жорж Делерю (ом)

“Маленький романс” / *A Little Romance*

реж. Джордж Рой Хилл

Ральф Бернс (ма)

“Вся эта суета” / *All That Jazz*

реж. Боб Фосси

1980

В течение двух лет награда в категории “Музыкальная адаптация” не разыгрывалась.

Майкл Гор (ом)

“Слава” / *Fame*, реж. Алан Паркер

1981

Вангелис

“Огненные колесницы” / *Chariots of Fire*

Великобритания, реж. Хью Хадсон

1982

Вновь присуждена награда в категории “Музыкальная адаптация”.

Джон Уильямс (ом)

“Инопланетянин” / *E. T. The Extra-Terrestrial*

реж. Стивен Спилберг

Генри Манчини и Лесли Брикюсс (ма)

“Виктор/Виктория” / *Victor/Victoria*

реж. Блэйк Эдвардс

1983

Билл Конти (ом)

“Ребята что надо” / *The Right Stuff*

реж. Филип Кофман

Мишель Легран, Мерилин

и Алан Бергман (ма)

“Йентл” / *Yentl*

реж. Барбра Стрэйзанд

1984

Морис Жарр (ом)

“Поездка в Индию” / *A Passage to India*

Великобритания, реж. Дэвид Лин

Принс (ма)

“Пурпурный дождь” / *Purple Rain*

реж. Альберт Мэноли

1985

Упразднена категория “Музыкальная адаптация”.

Джон Бэрри

“Из Африки” / *Out of Africa*

реж. Сидни Поллак

1986

Херби Хэнкок

“Около полуночи” / *Round Midnight*

США—Франция

реж. Бертран Тавернье

1987

Рюити Сакамото, Дэвид Бирн и Кун Су

“Последний император” / *The Last Emperor*

Великобритания—Италия—КНР

реж. Бернардо Бертолуччи

1988

Дэйв Грюзин

“Война на бобовом поле Милагро” / *The Milagro Beanfield War*

реж. Роберт Рэдфорд

1989

Алан Менкен

“Русалочка” / *The Little Mermaid*

реж. Джон Маскер и Рон Клементс

1990

Джон Бэрри

“Танцы с волками” / *Dances with Wolves*

реж. Кевин Костнер

1991

Алан Менкен

“Красавица и чудовище” / *Beauty and the Beast*

реж. Гэри Тросдэйл и Керк Уайз

1992

Алан Менкен

“Аладдин” / *Aladdin*

реж. Джон Маскер и Рон Клементс

1993

Джон Уильямс

“Список Шиндлера” / *Schindler's List*

реж. Стивен Спилберг

1994

Ганс Циммер

“Лев – царь зверей” / *The Lion King*

реж. Роджер Эллерс и Роб Минкофф

1995

Изменение классификации. Вновь введены две категории со следующими названиями:

1. “Оригинальная партитура в мюзикле или комедии” (*Original Musical or Comedy Score*); далее в тексте – (омк).

2. “Оригинальная музыка в драме” (*Original Dramatic Score*); далее в тексте – (омд).

Алан Менкен (омк)

“Покахонтас” / *Pocahontas*

реж. Майк Гэбриел и Эрик Голдберг

Луис Бакалов (омд)

“Почтальон” / *Il postino*

Италия—Франция—Испания

реж. Майкл Рэдфорд

1996

Рэйчел Портман (омк)

“Эмма” / *Emma*

реж. Дуглас Макгрэт

Гэбриел Яред (омд)

“Английский пациент” / *The English Patient*

реж. Энтони Мингелла

1997

Энни Дадли (омк)

“Мужской стриптиз” / *The Full Monty*

Великобритания—США

реж. Питер Каттанео

Джеймс Хорнер (омд)

“Титаник” / *Titanic*

реж. Джеймс Камерон

1998

Стивен Уорбек (омк)

“Влюбленный Шекспир” / *Shakespeare in Love*

реж. Джон Мэдден

Никола Пьовани (омд)

“Жизнь прекрасна” / *La vita e bella*

Италия, реж. Роберто Бениньи

1999

Изменение в классификации. Киноакадемия вновь возвращается к розыгрышу награды в одной категории “Оригинальная музыка”.

Джон Корильяно

“Красная скрипка” / *The Red Violin*

Канада—Италия—США—Великобритания

реж. Франсуа Жирар

2000

Тань Дун

“Крадущийся тигр, затаившийся дракон” / *Wo hu cang long*

Тайвань—Гонконг—США—Китай

реж. Энг Ли

2001

Говард Шор

“Властелин колец: Братство кольца” / *The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring*

США—Новая Зеландия

реж. Питер Джексон

2002

Эллиот Голденталь

“Фрида” / *Frida*

реж. Джули Тэймор

2003

Говард Шор

“Властелин колец: Возвращение короля” / *The Lord of the Rings: The Return of the King*

США—Новая Зеландия

реж. Питер Джексон

2004

Ян Качмарек

“Волшебная страна” / *Finding Neverland*

Великобритания—США

реж. Марк Форстер

2005

Густаво Сантаолалла

“Торбатая гора” / *Brokeback Mountain*

реж. Энг Ли

2006

Густаво Сантаолалла

“Вавилон” / *Babel*

Франция—США—Мексика

реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту

2007

Дарио Марианелли

“Искупление” / *Atonement*

Великобритания—Франция

реж. Джо Райт

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Лучшая музыка”

1961

Партитура музыкального фильма

Дмитрий Шостакович “Хованщина”

СССР, 1959, реж. Вера Строева

1963

Музыкальная обработка

Морис Жарр

“Воскресенья в Виль-д-Авре” / *Les dimanches de Ville-d'Avray*

Франция, реж. Серж Бургиньон

1965

Оригинальная музыка

Мишель Легран и Жак Деми

“Шербурские зонтики” / *Les parapluies de Cherbourg*

Франция, реж. Жак Деми

Музыкальная обработка

Мишель Легран

“Шербурские зонтики” / *Les parapluies de Cherbourg*

1966

Музыкальная обработка

Луис Энрике Бакалов

“Евангелие от Матфея” / *Il vangelo secondo Matteo*

Италия, 1964 реж. Пьер Паоло Пазолини

1968

Партитура мюзикла

Мишель Легран и Жак Деми

“Девушки из Рошфора” / *Les demoiselles de Rochefort*

Франция, реж. Жак Деми

1971

Музыкальная обработка

Дмитрий Темкин

“Чайковский”

СССР, 1969, реж. Игорь Таланкин

1977

Оригинальная музыка

“Мухаммед, посланник Божий” / *Al-Risalah*

Ливан, реж. Мустафа Аккад

1995

Оригинальная музыка в драме

Луис Энрике Бакалов

“Почтальон” / *Il postino*

Италия—Франция—Испания

реж. Майкл Рэдфорд

1998

Оригинальная музыка в драме

Никола Пьовани

“Жизнь прекрасна” / *La vita e bella*

Италия, реж. Роберто Бениньи

2000

Оригинальная музыка

Тань Дун

“Крадущийся тигр, затаившийся дракон” / *Wo hu cang long*

Тайвань—Гонконг—США—Китай

реж. Энг Ли

Эннио Морриконе

“Малена” / *Malena*

Италия—США, реж. Джузеппе Торнаторе

2004

Оригинальная музыка

Джон Дебни

“Страсти Христовы” / *The Passion of the Christ*

США, реж. Мэл Гибсон

в фильме использовано несколько языков, включая арамейский, древнееврейский, ассирийский, латынь и др.

2006

Оригинальная музыка

Хавьер Наваррете

“Лабиринт фавна” / *El laberinto del fauno*

Мексика—Испания—США

реж. Гильермо дель Торо

Густаво Сантаолалла

“Вавилон” / *Babel*

Франция—США—Мексика

реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту

помимо английского в фильме использовано несколько языков (арабский, японский, французский, испанский, др.)

Лучший иноязычный фильм

Эта категория, по сути дела, возникла лишь в 1947 году, хотя до официального признания и окончательного оформления ей предстояла дорога длиной почти в десятилетие. Дело в том, что с 1947 по 1956 год Академия регулярно (за исключением 1953 года) присуждала иноязычным фильмам специальные “Оскары”. Адресатами награды становились сам фильм, а также страна, его производшая. Отсюда традиционное игнорирование американской киностатистикой достижений Витторио Де Сики и Федерико Феллини, чьи картины по четыре раза становились лауреатами (повторение рекорда Джона Форда). Однако со временем определить страну-производительницу фильма стало довольно сложно, так как Академия все чаще и чаще имела дело с копродукциями.

Дело дошло до того, что в 1951 году, когда специальный “Оскар” был присужден фильму “У стен Малапаги”, адресатом награды оказались сразу две страны – Италия и Франция. А ведь десятью месяцами ранее, на Каннском кинофестивале, где та же картина была удостоена нескольких премий, победу праздновала одна лишь Италия. К счастью, Киноакадемия позволила себе такое “разночтение” первый и последний раз, приняв на сей счет поистине соломоново решение. В дальнейшем, когда в конкурсе представлена копродукция, соискателем “Оскара” могла быть только одна страна, определяемая специальным комитетом Киноакадемии на стадии выдвижения того или иного фильма⁸⁷. Тем не менее история этой категории розыгрыша знает еще одно недоразумение, речь о котором пойдет ниже.

Условием участия в конкурсе является премирование фильма на крупном международном фестивале, официальное выдвижение его отдельной страной⁸⁸, утверждение этого выдвижения специальным “оскаровским” комитетом, а также обязательное наличие английских субтитров. Страны сами отбирают картины для конкурса, однако количество последующих номинаций строго ограничено цифрой 5. Единственным исключением из правила стала ситуация, возникшая в 1993 году, когда Киноакадемия была вынуждена удалить из бюллетеней для голосования фильм “Место в мире” (*Un lugar en el mundo*). В номинационный список эта картина была внесена как уругвайская, хотя представляла собой копродукцию нескольких стран, но затем выяснилось, что Аргентина принимала равное с Уругваем участие в ее создании и вправе считать эту ленту своей.

В 1957 году в регламент этой категории конкурса была включена поправка, согласно которой одним из адресатов награды считалась киностудия, выпустившая фильм. Однако с официальными лауреатами, равно как и с получателями призов до сих пор царит полная неразбериха. Во время церемонии награждения на сцене появляются самые невероятные фигуры, от специально уполномоченных лиц и вплоть до сотрудников посольств. Начиная с 1970-х годов “Оскар” в большинстве случаев вручается режиссерам. Впрочем, достаточно часто постановщики оказываются на сцене в компании с продюсерами и исполнителями главных ролей. Особенно в тех случаях, когда эту роль сыграл юный актер.

Присуждая награды в этой категории, Академия, как ни странно, почти не принимала в расчет политическую конъюнктуру. Подробный разговор на эту тему ожидает вас в главе “„Оскар“ и большая политика”, но тем не менее хочется отметить, что список претендентов отразил все значительные вехи послевоенной истории европейского и японского кино. Академия не обошла своим вниманием даже достижения “красных” кинематографий

⁸⁷ В отличие от других категорий, судьбу награды здесь решает не общее голосование, а мнение специального комитета Киноакадемии.

⁸⁸ Любая страна, если сочтет возможным, обладает правом выдвинуть на соискание “Оскара” один-единственный фильм.

(Чехословакия, Венгрия, Польша, Югославия). К сожалению, при отборе советских фильмов учитывалась их схожесть с традиционной голливудской продукцией, особенно с сентиментальными картинами. Однако в последнее время, начиная с фильмов Никиты Михалкова, наметилось некоторое изменение отношения Академии к российским картинам.

История конкурса неанглоязычных фильмов пестрит названиями таких трудно представимых для североамериканского кинопроката стран, как Алжир, Берег Слоновой Кости, Израиль, Швейцария, Аргентина, Дания, Босния и Герцеговина, Казахстан.

В то же время Киноакадемии еще очень далеко до щедрот души Каннского кинофестиваля. Немногочисленные советские и российские журналисты-международники, добившиеся до такого лакомого куска, как созерцание церемонии награждения, совершенно справедливо усматривали и усматривают в премировании фильмов из этих стран некий аванс, цель которого – стимулировать развитие киноискусства в данном регионе. Однако даже самое поверхностное знакомство с произведениями, удостоенными “Оскара”, доказывает, что Киноакадемия не делает ни для кого никаких скидок. Она стремится в первую очередь отметить те картины, художественный уровень которых соответствует самым высоким требованиям. Мировыми лидерами и рекордсменами в этом плане следует считать Италию и Францию, на протяжении многих десятилетий идущих нога в ногу и не позволяющих друг другу вырваться вперед. Пока счет 13:12 в пользу Италии. Последняя 10 раз первенствовала в регулярном конкурсе и завоевала три специальные почетные награды. Франция 9 раз побеждала в регулярном конкурсе и также трижды удостаивалась специальных почетных “Оскаров”. Третье место делят Испания и СССР с Россией, на счету которых по 4 победы.

Лауреаты

1947

Специальная премия

“Шуша” / *Sciusia*

Италия

реж. Витторио Де Сика

1948

Специальная премия

“Господин Венсан” / *Monsieur Vincent*

Франция

реж. Морис Клош

1949

Специальная премия

“Похитители велосипедов” / *Ladri di biciclette*

Италия

реж. Витторио Де Сика

1950

Почетная премия

“У стен Малапаги” (“По ту сторону решетки”) / *Le mura di Malapaga / Au-dela des grilles*

Италия—Франция

реж. Рене Клеман

1951

Почетная премия

“Расемон” / *Rashomon*

Япония

реж. Акира Куросава

1952

Почетная премия

“Запрещенные игры” / *Jeux interdits*

Франция

реж. Рене Клеман

1953

Награда не была присуждена.

1954

Почетная премия

“Врата ада” / *Jigokumon*

Япония

реж. Тейносукэ Кинугаса

1955

Почетная премия

“Мусаси Миямото”⁸⁹ / *Musashi Miyamoto*

Япония

реж. Хироси Инагаки

1956

Появляется отдельная категория “Иноязычный фильм”

“Дорога”⁹⁰ / *La Strada*

Италия

реж. Федерико Феллини

1957

“Ночи Кабирии” / *Le notti di Cabiria*

Италия

реж. Федерико Феллини

копродукция: Италия—Франция

1958

“Мой дядя” / *Mon oncle*

Франция

реж. Жак Тати

копродукция: Франция—Италия

1959

“Черный Орфей” / *Orfeu negro*

Франция

реж. Марсель Камю

копродукция: Франция—Бразилия—Италия

1960

“Девичий источник” / *Jungfrukällan*

Швеция

реж. Ингмар Бергман

копродукция: Швеция—Германия

1961

“Как в зеркале” / *Sasom i en spegel*

Швеция

⁸⁹ В США демонстрировался как “Легенда о Мусаси” (The Legend of Musashi) и был выдвинут на награду под этим названием.

⁹⁰ В СССР демонстрировался под названием “Они бродили по дорогам”.

реж. Ингмар Бергман

1962

“Воскресенья в Виль-д-Авре” / *Les dimanches de Ville-d'Avray*

Франция

реж. Серж Бургиньон

1963

“Восемь с половиной” / *Otto e mezzo*

Италия

реж. Федерико Феллини

копродукция: Италия—Франция

1964

“Вчера, сегодня, завтра” / *Ieri, oggi, domani*

Италия

реж. Витторио Де Сика

копродукция: Италия—Франция

1965

“Магазин на площади” / *Obchod na korze*

ЧССР

реж. Ян Кадар и Эльмар Клос

1966

“Мужчина и женщина” / *Un homme et une femme*

Франция

реж. Клод Лелуш

1967

“Поезда под пристальным наблюдением” / *Ostre sledovane vlaky*

ЧССР

реж. Иржи Менцель

копродукция: ЧССР—ГДР

1968

“Война и мир”

СССР

реж. Сергей Бондарчук

1969

“Дзета” / *Z*

Алжир

реж. Коста-Гаврас

копродукция: Алжир—Франция

1970

“Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений” / *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto*

Италия

реж. Элио Петри

1971

“Сад Финци-Контини” / *Il giardino dei Finzi Contini*

Италия

реж. Витторио Де Сика

копродукция: Италия—ФРГ

1972

“Скромное обаяние буржуазии” / *Le charme discret de la bourgeoisie*

Франция

реж. Луис Бунюэль

копродукция: Франция—Испания—Италия

1973

“Американская ночь” / *La nuit americaine*

Франция

реж. Франсуа Трюффо

копродукция: Франция—Италия

1974

“Амаркорд” / *Amarcord*

Италия

реж. Федерико Феллини

копродукция: Италия—Франция

1975

“Дерсу Узала”

СССР

реж. Акира Куросава

копродукция: СССР—Япония

1976

“Черное и белое в цвете” / *Noirs et Blancs et en couleurs*

Берег Слоновой Кости

реж. Жан-Жак Анно

копродукция: Берег Слоновой Кости—Франция—ФРГ

1977

“Вся жизнь впереди” / *La vie devant soi*

Франция

реж. Моше Мизрахи

1978

“Приготовьте платочки” / *Preparez vos mouchoirs*

Франция

реж. Бертран Блие

копродукция: Франция—Бельгия

1979

“Жестяной барабан” / *Die Blechtrommel*

ФРГ

реж. Фолькер Шлендорф

копродукция: ФРГ—Франция—Польша—СФРЮ

1980

“Москва слезам не верит”

СССР

реж. Владимир Меньшов

1981

“Мефисто” / *Mephisto*

Венгрия

реж. Иштван Сабо

копродукция: Венгрия—ФРГ—Австрия

1982

“Начать сначала” / *Volver a empezar*

Испания

реж. Хосе Луис Гарси

1983

“Фанни и Александр” / *Fanny och Alexander*

Швеция

реж. Ингмар Бергман

копродукция: Швеция—ФРГ—Франция

1984

“Диагональ слона” / *La diagonale du fou*

Швейцария

реж. Ришар Дембо

копродукция: Швейцария—Франция

1985

“Официальная история” / *La historia oficial*

Аргентина

реж. Луис Пуэнсо

1986

“Нападение” / *De Aanslag*

Нидерланды

реж. Фонс Радемакерс

1987

“Празднество Бабетты” / *Babettes gaestebud*

Дания

реж. Габриэль Аксель

1988

“Пелле-Завоеватель” / *Pelle Erobreren*

Дания

реж. Билле Аугуст

копродукция: Дания—Швеция

1989

“Новый кинотеатр „Парадизо“” / *Nuovo cinema Paradiso*

Италия

реж. Джузеппе Торнаторе

копродукция: Италия—Франция

1990

“Путешествие надежды” / *Reise der Hoffnung*

Швейцария

реж. Ксавье Коллер

копродукция: Швейцария—Турция—Великобритания

1991

“Средиземноморье” / *Mediterraneo*

Италия

реж. Габриэле Сальваторес

1992

“Индокитай” / *Indochine*

Франция

реж. Режиc Варнье

1993

“Прекрасная эпоха” / *Belle époque*

Испания

реж. Фернандо Труэба

1994

“Утомленные солнцем”

Россия

реж. Никита Михалков

копродукция: Россия—Франция

1995

“Антония” / *Antonia*

Нидерланды

реж. Марлеен Хоррис

копродукция: Нидерланды—Бельгия—Великобритания

1996

“Коля” / *Kolja*

Чехия

реж. Ян Сверак

1997

“Характер” / *Karakter*

Нидерланды

реж. Мик ван Дим

копродукция: Нидерланды—Бельгия

1998

“Жизнь прекрасна” / *La vita e bella*

Италия

реж. Роберто Бениньи

1999

“Все о моей матери” / *Todo sobre mi madre*

Испания

реж. Педро Альмодовар

копродукция: Испания—Франция

2000

“Крадущийся тигр, затаившийся дракон” / *Wo hu cang long*

Тайвань

реж. Энг Ли

копродукция: Тайвань—Гонконг—США—Китай

2001

“Ничья земля” / *Nicija zemlja*

Босния и Герцеговина

реж. Данис Танович

копродукция: Босния—Герцеговина—Словения—Великобритания—Италия—Франция—Бельгия

2002

“Нигде в Африке” / *Nirgendwo in Afrika*

Германия

реж. Каролина Линк

2003

“Нашествие варваров” / *Les invasions barbares*

Канада

реж. Дени Аркан

копродукция: Канада—Франция

2004

“Море внутри” / *Mar adentro*

Испания

реж. Алехандро Аменабар

копродукция: Испания—Франция—Италия

2005

“Тсотси”⁹¹ / *Tsotsi*

ЮАР

реж. Гевин Худ

копродукция: ЮАР—Великобритания

2006

“Жизнь других” / *Das leben der anderen*

Германия

реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

2007

“Фальшивомонетчики” / *Die Falscher*

Австрия

реж. Штефан Рузовицки

копродукция: Австрия—Германия

Фильмы, номинированные на “Оскар” в категории “Лучший иноязычный фильм года”⁹²

1956

“Капитан из Кепеника”⁹³ / *Der Hauptmann von Kopenick*

ФРГ

реж. Хельмут Койтнер

“Жервеза” / *Gervaise*

Франция—Италия

реж. Рене Клеман

“Кивиток”⁹⁴ / *Quivitoq*

Дания

реж. Эрик Баллинг

“Бирманская арфа” / *Biruma no tategoto*

Япония

реж. Кон Итикава

1957

“Ночью, когда пришел дьявол” / *Nachts, wenn der Teufel kam*

ФРГ

Роберт Сиодмак

“Порт де Лиля”⁹⁵ / *Porte des Lilas*

Франция—Италия

реж. Рене Клер

⁹¹ В России известен также под названием “Цоци”.

⁹² Официальным участником конкурса являлась только одна страна, указанная в данном списке первой.

⁹³ В СССР демонстрировался под названием “Сила мундира”

⁹⁴ В СССР демонстрировался под названием “Легенда о беглеце”.

⁹⁵ В СССР демонстрировался под названием “На окраине Парижа”.

“Мать-Индия” / *Mother India*

Индия

реж. Мехбуб Хан

“Девять жизней” / *Ni liv*

Норвегия

реж. Арне Скоуэн

1958

“Герои” / *Helden*

ФРГ

реж. Франц Петер Вирт

“Месть” / *La vendanza*

Испания—Италия

реж. Хуан Антонио Бардем

“Дорога длиною в год” / *Cesta duga godinu dana*

СФРЮ—Италия

реж. Джузеппе Де Сантис

“Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны” / *I soliti ignoti*

Италия

реж. Марио Моничелли, при участии Нанни Лоя

1959

“Мост” / *Die Brucke*

ФРГ

реж. Бернхард Викки

“Большая война” / *La grande guerra*

Италия—Франция

реж. Марио Моничелли

“Пау” / *Paw*

Дания

реж. Астрид Хеннинг-Йенсен

“Деревня у реки” / *Dorp aan de rivier*

Нидерланды

реж. Фонс Радемакерс

1960

“Капо” / *Kapo*

Италия—Франция

реж. Джилло Понтекорво

“Истина” / *La verite*

Франция—Италия

реж. Анри-Жорж Клузо

“Макарио” / *Macario*

Мексика

реж. Роберто Гавальдон

“Девятый круг” / *Deveti krug*

СФРЮ

реж. Франце Штиглиц

1961

“Гарри и его дворецкий” / *Harry og kammertjen*

Дания

реж. Бент Кристенсен

“Важная персона” / *Animas Trujano*

Мексика

реж. Исмаэль Родригес

“Река Фуэфуки”⁹⁶ / *Eien no hito*

Япония

реж. Кейскэ Киносита

“Пласидо” / *Placido*

Испания

реж. Луис Гарсия Берланга

1962

“Электра” / *Elektra*

Греция

реж. Михалис Какоянис

“Четыре дня Неаполя” / *Le quattro giornate di Napoli*

Италия

реж. Нанни Лой

“Тлаюкан”⁹⁷ / *Tlayucan*

Мексика

реж. Луис Алькориз

“Исполнитель обета”⁹⁸ / *O pagador de promessas*

Бразилия—Португалия

реж. Анселму Дуарти

1963

“Нож в воде” / *Noz w wodzie*

Польша, реж. Роман Полански

“Тарантулы” / *Los Tarantos*

Испания—Франция

реж. Франсиско Ровира Белета

“Красные фонари” / *Ta kokkina fanaria*

Греция

реж. Василис Георгиадис

“Близняшки из Киото” / *Koto*

Япония

реж. Нобуру Накамура

1964

“Шербурские зонтики” / *Les parapluies de Cherbourg*

Франция—ФРГ

реж. Жак Деми

“Женщина в песках” / *Suna no onna*

Япония

реж. Хироси Тэсигахара

“Вороний тупик” / *Kvarteret korpen*

Швеция

реж. Бу Видерберг

⁹⁶ В США демонстрировался под названием “Бессмертная любовь” (Immortal Love) и под ним же фигурировал в номинационных списках.

⁹⁷ В СССР демонстрировался под названием “Жемчуг святой Люсии”.

⁹⁸ В СССР демонстрировался под названием “Обет”.

“Саллах” / *Sallah Shabati*

Израиль

реж. Эфраим Кишон

1965

“Дорогой Джон” / *Kare John*

Швеция

реж. Ларс-Магнус Линдгрэн

“Флейта и кровь”⁹⁹ / *To homa vaftike kokkino*

Греция

реж. Василис Георгиадис

“Квайдан” / *Kaidan*

Япония, реж. Масаки Кобаяси

“Брак по-итальянски” / *Matrimonio all’italiana*

Италия—Франция, реж. Витторио Де Сика

1966

“Любовные похождения блондинки” / *Lasky jedne plavovlasky*

ЧССР

реж. Милош Форман

“Фараон” / *Faraon*

Польша

реж. Ежи Кавалерович

“Битва за Алжир” / *La battaglia di Algeri*

Италия—Алжир

реж. Джилло Понтекорво

“Три”¹⁰⁰ / *Tri*

СФРЮ

реж. Александр Петрович

1967

“Жить, чтобы жить” / *Vivre pour vivre*

Франция

реж. Клод Лелуш

“Портрет Тиэко” / *Chieko-sho*

Япония

реж. Нобуру Накамура

“Колдовская любовь” / *El amor brujo*

Испания

реж. Франсиско Ровира Белета

“Скупщики перьев” / *Skupljaci perja*

СФРЮ, реж. Александр Петрович

1968

“Мальчишки с улицы Пал” / *A palutcai fiuk*

Венгрия—США

реж. Золтан Фабри

“Горим, моя милочка!”¹⁰¹ / *Hori, ma panenka*

ЧССР, реж. Милош Форман

⁹⁹ В СССР демонстрировался под названием “У подножия Акрополя”.

¹⁰⁰ В СССР демонстрировался под названием “Папоротник и огонь”.

¹⁰¹ Международное прокатное название фильма – “Бал пожарных” (The Firemen’s Ball).

“Девушка с пистолетом”¹⁰² / *La ragazza con la pistola*

Италия

реж. Марио Моничелли

“Украденные поцелуи” / *Baisers voles*

Франция

реж. Франсуа Трюффо

1969

“Битва на Неретве” / *Bitka na Neretvi*

СФРЮ

реж. Вьлко Булайич

“Одален-31” / *Adalen '31*

Швеция

реж. Бу Видерберг

“Братья Карамазовы”

СССР

реж. Иван Пырьев (при участии Кирилла Лаврова и Михаила Ульянова)

“Моя ночь у Мод” / *Ma nuit chez Maud*

Франция

реж. Эрик Ромер

1970

“Первая любовь” / *Erste Liebe*

Швейцария—ФРГ—Венгрия

реж. Максимилиан Шелл

“Хоабинь” / *Hoа-Binh*

Франция, реж. Рауль Кутар

“Мир на полях” / *Paix sur les champs*

Бельгия, реж. Жак Буажело

“Тристана” / *Tristana*

Испания—Франция—Италия

реж. Луис Бунюэль

1971

“Эмигранты” / *Utvandrarna*

Швеция, реж. Ян Труэльль

“Полицейский” / *Ha-Shoter Azulai*

Израиль, реж. Эфраим Кишон

“Додэскаден”¹⁰³ / *Dodesukaden*

Япония, реж. Акира Куросава

“Чайковский”

СССР, реж. Игорь Таланкин

1972

“А зори здесь тихие”

СССР

реж. Станислав Ростоцкий

“Я люблю тебя, Роза” / *Ani Ohev Otach Rosa*

Израиль

реж. Моше Мизрахи

¹⁰² В СССР демонстрировался под названием “Не промахнись, Асунта!”.

¹⁰³ В СССР демонстрировался под названием “Под стук трамвайных колес”.

“Моя дорогая синьорита” / *Mi querida señorita*

Испания

реж. Хайме Де Арминьян

“Поселенцы” / *Nybyggarna*

Швеция

реж. Ян Труэльль

1973

“Приглашение” / *L'invitation*

Швейцария—Франция

реж. Клод Горетта

“Дом на улице Шелуш” / *Ha-Bayit Berechov Chelouche*

Израиль

реж. Моше Мизрахи

“Пешеход” / *Der Fussganger*

ФРГ—Швецария—Израиль

реж. Максимилиан Шелл

“Турецкие сладости” / *Turks fruit*

Нидерланды

реж. Пол Верхувен

1974

“Лакомб Люсьен” / *Lacombe Lucien*

Франция—ФРГ—Италия

реж. Луи Маль

“Перемирие” / *La Tregua*

Аргентина

реж. Серхио Ренан

“Кошки-мышки” / *Macskajatek*

Венгрия

реж. Карой Макк

“Потоп” / *Potop*

Польша

реж. Ежи Гоффман

1975

“Земля обетованная” / *Ziemia obiecana*

Польша

реж. Анджей Вайда

“Письма из Марусии”¹⁰⁴ / *Actas de Marusia*

Мексика-Чили

реж. Мигель Литтин

“Сандакан, публичный дом № 8”¹⁰⁵ / *Sandakan hachiban shokan: boko*

Япония, Кеи Кумаи

“Запах женщины” / *Profuma di donna*

Италия

реж. Дино Ризи

1976

¹⁰⁴ В “Киноэнциклопедическом словаре” под редакцией С. И. Юткевича (М., 1987) приводится другое название этого фильма – “События на руднике Марусия”.

¹⁰⁵ В СССР демонстрировался под названием “Тоска по родине”.

“Кузен, кузина” / *Cousin, cousine*

Франция

реж. Жан-Шарль Таккела

“Якоб-лжец” / *Jakob, der Lugner*

ГДР—ЧССР

реж. Франк Байер

“Ночи и дни” / *Noce i dnie*

Польша, реж. Ежи Антшак

“Паскуалино „Семь красоток“” / *Pasqualino Settebellezze*

Италия

реж. Лина Вертмюллер

1977

“Особенный день” / *Una giornata particolare*

Италия

реж. Этторе Скола

“Ифигения” / *Iphigenia*

Греция

реж. Михалис Какоянис

“Операция “Гром” / *Mitsva Yonatan*

Израиль

реж. Менахем Голан

“Этот смутный объект желания” / *Cet obscur objet du desir*

Испания—Франция, реж. Луис Бунюэль

1978

“Стеклянная клетка” / *Die Glaserne Zelle*

ФРГ, реж. Ганс Гайсендорфер

“Венгры” / *Magyarok*

Венгрия, реж. Золтан Фабри

“Новые чудовища” / *I nuovi mostri*

Италия, реж. Марио Моничелли, Дино Ризи и Этторе Скола

“Белый Бим Черное ухо”

СССР, реж. Станислав Ростоцкий

1979

“Барышни из Вилько” / *Panny z Wilka*

Польша—Франция

реж. Анджей Вайда

“Простая история”¹⁰⁶ / *Une histoire simple*

Франция—Западный Берлин

реж. Клод Сотэ

“Маме исполняется сто лет” / *Mama cumple cien años*

Испания—Франция, реж. Карлос Саура

“Забыть Венецию” / *Dementicare Venezia*

Италия—Франция, реж. Франко Брусати

1980

“Тень война” / *Kagemusha*

Япония, реж. Акира Куросава

“Последнее метро” / *Le dernier metro*

¹⁰⁶ В СССР демонстрировался под названием “У каждого свой шанс”.

Франция

реж. Франсуа Трюффо

“Доверие”¹⁰⁷ / *Bizalom*

Венгрия

реж. Иштван Сабо

“Гнездо” / *El nido*

Испания

реж. Хайме Де Арминьян

1981

“Лодка полна” / *Das boot ist voll*

Швейцария—ФРГ—Австрия

реж. Маркус Имхооф

“Человек из железа” / *Czlowiek z zelaza*

Польша

реж. Анджей Вайда

“Мутная река” / *Doro no kawa*

Япония

реж. Кохей Огури

“Три брата” / *Tre fratelli*

Италия—Франция

реж. Франческо Рози

1982

“Альсино и Кондор” / *Alsino y el condor*

Никарагуа—Куба—Мексика—Коста-Рика

реж. Мигель Литтин

“Чистка” / *Coup de torchon*

Франция, реж. Бертран Тавернье

“Воздушное путешествие инженера Андре”¹⁰⁸ / *Ingenjor Andrees luftfard*

Швеция—ФРГ

реж. Ян Труэльль

“Частная жизнь”

СССР

реж. Юлий Райзман

1983

“Кармен” / *Carmen*

Испания

реж. Карлос Саура

“Бунт Иова” / *Job lazadasa*

Венгрия, реж. Имре Дьендьеш и Барна Кабаи

“Наш выход” / *Coup de foudre*

Франция

реж. Диана Кюрис

“Бал” / *Le bal*

Алжир—Франция

реж. Этторе Скола

1984

¹⁰⁷ В СССР демонстрировался под названием “Доверие обязывает”.

¹⁰⁸ Известен также под названием “Полет орла”.

“За стенами” / *Me’Ahorei Hasoragim*

Израиль

реж. Ури Барбаш и Руди Коэн

“Камилла” / *Camila*

Аргентина—Испания

реж. Мария-Луиза Бемберг

“Военно-полевой роман”

СССР

реж. Петр Тодоровский

“Двойная игра” / *Sesion continua*

Испания

реж. Хосе Луис Гарси

1985

“Отец в командировке” / *Otac na sluzbenom putu*

СФРЮ

реж. Эмир Кустурица

“Полковник Редль” / *Oberst Redl*

Венгрия, реж. Иштван Сабо

“Трое мужчин и младенец в люльке” / *3 hommes et un couffin*

Франция

реж. Колин Серро

“Горькая жатва” / *Bittere ernte*

ФРГ

реж. Агнешка Холланд

1986

“37,2 градуса по утрам” / *3702 le matin*

Франция

реж. Жан-Жак Бейнекс

“Закат американской империи” / *Le declin de l’empire americain*

Канада

реж. Дени Аркан

“Деревенька моя, центральная” / *Vesnicko ma strediskova*

ЧССР

реж. Иржи Менцель

“38” / ‘38

Австрия—ФРГ

реж. Вольфганг Глюк

1987

“До свидания, дети” / *Au revoir les enfants*

Франция

реж. Луи Маль

“Семья” / *La famiglia*

Италия—Франция

реж. Этторе Скола

“Обучение закончено” / *Asignatura aprobada*

Испания

реж. Хосе Луис Гарси

“Путь к выходу” / *Veiviseren*

Норвегия

реж. Нильс Гауп

1988

“Хануссен” / *Hanussen*

Венгрия—ФРГ—Австрия

реж. Иштван Сабо

“Женщины на грани нервного срыва” / *Mujeres al borde de un ataque de nervios*

Испания

реж. Педро Альмодовар

“Салям, Бомбей!” / *Salaam Bombay!*

Индия—Великобритания—Франция

реж. Мира Наир

“Учитель музыки” / *Le maître de musique*

Бельгия

реж. Жерар Корбьо

1989

“Иисус из Монреаля” / *Jesus de Montreal*

Канада—Франция

реж. Дени Аркан

“Камилла Клодель” / *Camille Claudel*

Франция

реж. Бруно Нюйттен

“Что случилось с Сантьяго?” / *Lo que le paso a Santiago*

Пуэрто—Рико, реж. Якобо Моралес

“Вальсирующая Регитце” / *Dansen med Regitze*

Дания

реж. Каспар Роструп

1990

“Сирано де Бержерак” / *Cyrano de Bergerac*

Франция, реж. Жан-Поль Раппно

“Цзюйдоу” / *Ju Dou*

Китай—Япония

реж. Чжан Имоу

“Дрянная девчонка” / *Das schreckliche madchen*

Германия, реж. Михаэль Ферхуфен

“Открытые двери” / *Porte aperte*

Италия, реж. Джанни Амелио

1991

“Дети природы” / *Born naturunnar*

Исландия—Германия—Норвегия

реж. Фридрик Тор Фридриксон

“Начальная школа” / *Obecna skola*

Чехословакия, реж. Ян Сверак

“Бык” / *Oxen*

Швеция—Дания, реж. Свен Нюквист

“Подними красный фонарь” / *Da hong deng long gao gao gua*

Гонконг—Китай—Тайвань, реж. Чжан Имоу

1992

“Урга”

Россия

реж. Никита Михалков

“Даенс” / *Daens*

Бельгия—Франция—Нидерланды

реж. Стийн Конинкс

“Штонк” / *Shtonk!*

Германия

реж. Гельмут Дитль

“Место в мире” / *Un lugar en el mundo*¹⁰⁹ Уругвай—Аргентина—Испания

реж. Адольфо Аристарейн

1993

“Прощай, моя наложница” / *Ba wang bie ji*

Гонконг—Китай

реж. Чен Кайге

“Хедд Уин” / *Hedd Wun*

Великобритания

реж. Пол Тернер

в фильме использован валлийский диалект

“Запах зеленой папайи” / *Mui du du xanh*

Вьетнам—Франция

реж. Тран Ань Хун

“Свадебный банкет” / *Hsi yen*

Тайвань—США

реж. Энг Ли

1994

“Фаринелли. Кастрат” / *Farinelli:*

il castrato

Бельгия—Франция—Италия

реж. Жерар Корбьо

“Ешь, пей, мужчина, женщина” / *Yin shi nan nu*

Тайвань—США

реж. Энг Ли

“Клубника и шоколад” / *Fresa y chocolate*

Куба—Мексика—Испания

реж. Томас Гуттиерес Алеа

“Перед дождем” / *Pred dozhdot*

Македония—Великобритания—Франция

реж. Милчо Манчевски

1995

“Настала пора цветения” / *Lust och fagring stor*

Швеция—Дания

реж. Бу Видерберг

“Пыль жизни” / *Poussieres de vie*

Алжир—Франция—Германия—Гонконг—Бельгия

реж. Рашид Бухареб

“Четверка” / *O Quatrilho*

¹⁰⁹ Сначала эта картина была внесена в номинационный список, но затем удалена из бюллетеней для голосования по причине своей неопределенной принадлежности. Заявленная в конкурс как уругвайская, эта лента в равной степени могла считаться аргентинской.

Бразилия

реж. Фабио Баррету

“Создатель звезд” / *L'uomo delle stelle*

Италия, реж. Джузеппе Торнаторе

1996

“Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара” / *Les mille et une recettes du cuisinier amoureux*

Грузия—Франция—Германия—Бельгия—Украина—Россия

реж. Нана Джорджадзе

“Другая сторона воскресенья” / *Sondagsengler*

Норвегия, реж. Берит Нисхайм

“Кавказский пленник”

Россия—Казахстан, реж. Сергей Бодров

“Насмешка” / *Ridicule*

Франция, реж. Патрис Леконт

1997

“За гранью тишины”¹¹⁰ / *Jenseits der Stille*

Германия

реж. Каролина Линк

“Четыре дня в сентябре” / *O que e isso, companheiro?*

Бразилия—США, реж. Бруно Баррету

“Секреты сердца” / *Secretos del corazon*

Испания—Франция

реж. Монхо Армендарис

“Вор”

Россия—Франция

реж. Павел Чухрай

1998

“Центральный вокзал” / *Central do Brazil*

Бразилия—Франция

реж. Вальтер Саллес

“Дети небес” / *Bacheha-Ye aseman*

Иран, реж. Маджид Маджиди

“Дед” / *El abuelo*

Испания, реж. Хосе Луис Гарси

“Танго” / *Tango*

Аргентина—Испания, реж. Карлос Саура

1999

“Гималаи, детство наставника” / *Himalaya – l'enfance d'un chef*

Непал—Франция—Великобритания—Швейцария, реж. Эрик Валли

“Восток-Запад” / *Est-Ouest*

Франция—Россия—Украина—Болгария—Испания, реж. Режис Варнье

“Соломон и Генор” / *Solomon and Gaenor*

Великобритания, реж. Пол Моррисон

в фильме использованы валлийский диалект и идиш

“Под солнцем” / *Under solen*

Швеция, реж. Колин Нютли

¹¹⁰ В России известен также под названием “По ту сторону тишины”.

2000

“Сука любовь” / *Amores perros*

Мексика

Алехандро Гонсалес Инарриту

“Нам помогла музыка”¹¹¹ / *Musime si pomahat*

Чехия, реж. Ян Гребек

“На чужой вкус” / *Le goût des autres*

Франция, реж. Аньес Жауи

“Знамениты все!” / *Iedereen beroemd!*

Бельгия—Нидерланды—Франция

реж. Доминик Деруддер

2001

“Амели” / *Amelie*

Франция—Германия

реж. Жан-Пьер Жене

“Эллинг” / *Elling*

Норвегия—Швеция

реж. Петер Нэсс

“Лагаан” / *Lagaan*

Индия

реж. Ашутос Говарикер

“Сын невесты” / *El hijo de la novia*

Аргентина—Испания

реж. Хуан Хосе Кампанелла

2002

“Преступление падре Амаро” / *El crimen del padre Amaro*

Мексика—Испания—Аргентина—Франция

реж. Карлос Каррера

“Герой” / *Ying xiong*

Китай, реж. Чжан Имоу

“Человек без прошлого” / *Mies vailla menneisyutta*

Финляндия—Германия—Франция

реж. Аки Каурисмяки

“Зус и Зо”¹¹² / *Zus&Zo*

Нидерланды, реж. Паула ван дер Оест

2003

“Зло” / *Ondskan*

Швеция, реж. Михаэль Хофстрем

“Сумрачный самурай” / *Tasogare seibei*

Япония, реж. Едзи Ямада

“Близняшки” / *De tweeling*

Нидерланды—Люксембург

реж. Бем Сомбогаарт

“Желяры” / *Zelary*

Чехия—Словакия—Австрия

реж. Ондрей Троян

¹¹¹ В России известен также под своим международным названием “Порознь нам не выстоять” (Divided We Fall).

¹¹² В российской прессе можно встретить название “То так, то эдак”, а в зарубежной – Zus&zo.

2004

“Хористы” / *Les choristes*

Франция—Швейцария—Германия

реж. Кристоф Барратье

“Вчера” / *Yesterday*

ЮАР, реж. Даррел Рудт

“Падение”¹¹³ / *Der Untergang*

Германия—Италия—Австрия

реж. Оливер Хиршбигель

“Как в раю” / *Sa som i himmelen*

Швеция, реж. Кей Поллак

2005

“Софи Шолль. Последние дни” / *Sophie Scholl – Die letzten Tage*

Германия, реж. Марк Ротемунд

“Зверь в сердце” / *La bestia nel cuore*

Италия—Великобритания—Франция—Испания, реж. Кристина Коменчини

“Счастливого Рождества” / *Joyeux Noel*

Франция—Германия—Великобритания—Бельгия—Румыния

реж. Кристиан Карион

“Рай сейчас” / *Paradise Now*

Палестина—Франция—Нидерланды—Германия—Израиль

реж. Гани Абу-Ассад

2006

“После свадьбы” / *Efter brylluppet*

Дания—Швеция, реж. Сюзанна Биэр

“Дни славы” / *Indigenes*

Алжир—Франция—Марокко—Бельгия

реж. Рашид Бухареб

“Лабиринт Фавна” / *El laberinto del fauno*

Мексика—Испания—США

реж. Гильермо дель Торо

“Вода” / *Water*

Канада—Индия

реж. Дипа Мехта

фильм снят на хинди

2007

“12”

Россия

реж. Никита Михалков

“Монгол”

Казахстан—Германия—Россия—Монголия

реж. Сергей Бодров

“Катынь” / *Katyn*

Польша—Россия—Германия

реж. Анджей Вайда

“Бофор” / *Bufor*

Израиль

¹¹³ В российском прокате появлялся под названиями “Бункер” и “Закат”.

реж. Йосеф Седар

Лучший документальный фильм

Новаторские достижения в кинодокументалистике были отмечены еще в 1936 году, когда специальным “Оскаром” наградили американскую кинохронику “Ход времени”. Учреждение же отдельной категории розыгрыша ускорила Вторая мировая война, когда чрезвычайно возросла пропагандистская, а также социальная роль документального фильма.

В 1942 году сразу четыре фильма, посвященные событиям на фронтах войны, были удостоены золотых статуэток. Примечательно, что американских победителей представляли ленты, созданные, ни много ни мало, как самими Джоном Фордом и Фрэнком Капрой. Фильму последнего, кстати, было суждено на веки вечные стать классическим образцом военной кинопублицистики. Помимо этого “Прелюдия войны” Капры открыла ставшую впоследствии знаменитой серию “Почему мы воюем?”. Что же касается Форда, то он был удостоен “Оскара” и в следующем сезоне – за ленту “7 декабря”.

1942 год стал счастливым и для советских документалистов. Правда, по-своему. Американцы не были бы американцами, если бы не изменили название советской картины “Разгром немецко-фашистских войск под Москвой”, не перемонтировали ее, переозвучив на английский, и не внесли в свои каталоги американскую прокатную кинофирму “Арткино”, окончательно запутавшую любителей “оскаровской” статистики. На самом деле, фильм “Москва сражается” (*Moscow Strikes Back*) был создан на Центральной студии документальных фильмов на основе материалов, снятых группой фронтовых операторов под руководством Леонида Варламова.

В 1943 году был окончательно оформлен регламент конкурса в данной категории и ее деление на два разряда – для полнометражных и короткометражных лент. Право на участие в конкурсе получили самые различные по темам и стилистике произведения: репортажи, хроники, эссе, интервью и так далее (не допускались только учебные картины). Был установлен также стандарт полнометражного фильма – свыше 915 метров киноплёнки, то есть более 33 минут и 20 секунд проекции.

В 1943 году, когда в числе лауреатов оказался австралиец Дэмиен Парер, многие считали, что это не более чем “расточительство” военного времени. Однако уже в 1945 году в лауреатском списке снова был неамериканец. Да еще какой! Победителем стал англичанин Кэрол Рид, которому предстояло совершить блестящую карьеру в игровом кино и вновь стать лауреатом “Оскара” за фильм “Оливер!” (1968), но уже в другом качестве. Через четыре года Киноакадемия сдалась окончательно, когда включила в число номинантов на награду французский документальный фильм “1848”.

В 1947 году произошло еще одно существенное изменение. Киноакадемия впервые озвучила имена кинематографистов, создавших тот или иной документальный фильм. С этого момента они перестали быть “держателями” или “носителями” статуэток на сцене, превратившись в настоящих официальных лауреатов, чьи имена вписывались золотыми буквами в историю кино. Ранее адресатами “Оскара” в разряде документальных фильмов выступали лишь студии-производительницы.

В 1950-е годы погоду в этой категории конкурса начинают делать картины, выступающие в защиту природы. Признанными лидерами этого направления на долгие годы становятся фильмы, созданные компанией Уолта Диснея, преуспевшего в кинодокументалистике не менее, чем в анимации, а также ленты легендарного француза Жака-Ива Кусто, прославленного исследователя морских глубин.

Жанр фильмов-путешествий также занял почетное место в истории документального “Оскара”. Ярчайшие страницы в историю кино вписали и импонирующая своим размахом “Хроника Хелльстрёма” (1951), и кинодневники экспедиций Тура Хейердала “Кон-

Тики” (1951) и “Ра” (1971), а также многие другие путешествия, представившие изумленному человечеству планету, которую оно населяет. Особое место здесь занимает французская картина “Перелетные птицы” (2002), выделяющаяся не только героями повествования и масштабами экспедиции, но и уникальным способом съемки, признаваемым всеми без исключения работой-прорывом, которая требует новых превосходных эпитетов для своей оценки.

Однако подлинной революцией в этом виде кинематографа стал репортаж со знаменитого музыкального фестиваля “Вудсток” (1970), который в одночасье развернул документалистику лицом к молодежи.

К сожалению, в последние десятилетия тема поднимающего голос фашизма стала в американском кино поводом либо для создания эффектных зрелищ, обильно сдобренных аттракционами насилия, либо для откровенно эстетских экспериментов. Иногда американская пресса преждевременно присваивает ярлык “антифашистский” лентам несколько иной тематики. Ярким примером подобной дезориентации зрителей стал “Боулинг для школы „Колумбайн“” (2003) – лауреат “Оскара” за лучший документальный фильм. Когда же российские зрители познакомились с этой лентой, их удивлению не было предела. Ведь фильм был направлен против свободной продажи стрелкового оружия мирному населению.

Рекордные показатели здесь следующие: наибольшее число номинаций выпало на долю Чарльза Гуггенхайма (10), завоевавшего в итоге три “Оскара”. Однако это достижение превзошел Уолт Дисней, четыре раза побеждавший в конкурсе (7 номинаций). На третьем месте – Артур Кон с очень интересными показателями. Свои три статуэтки он получил в результате четырех выдвижений на награду. И этот результат в чем-то даже превосходит диснеевский.

Лауреаты

1941

Адресатом награды становился сам фильм.

“Остров Черчилля” / *Churchill's Island*

Канада

короткометражный фильм

реж. и прод. Стюарт Легг

1942

Первый и последний раз присуждались четыре награды.

“Битва за Мидуэй” / *The Battle of Midway*

США, реж. и прод. Джон Форд

“Передовая Кокода” / *Kokoda Front Line!*

Австралия

реж. Дэмиен Парер, прод. Кен Холл

“Москва наносит ответный удар” / *Moscow Strikes Back*

СССР—США

“Прелюдия к войне” / *Prelude to War*

США, реж. и прод. Фрэнк Капра

1943

Изменение классификации. Введены две награды:

1. За короткометражный фильм (*Short Subject*)

2. За полнометражный фильм (*Feature*)

Короткометражный:

“7 декабря” / *December 7th*

США

реж. и прод. Джон Форд, сореж. Грэг Толэнд

Полнометражный:

“Победа в пустыне”¹¹⁴ / *Desert Victory*

Великобритания

1944

Короткометражный:

“С морскими пехотинцами на Тараве” / *With the Marines at Tarawa*

США реж. и прод. Луис Хэйуорд

Полнометражный:

“Сражающаяся „Леди“” / *The Fighting Lady*

прод. Луис де Рошмон, реж. Уильям Уайлер

1945

Короткометражный:

“Титлер жив” / *Hitler Lives*

США

реж. Дон Сигел, прод. Гордон Холлигшед

Полнометражный:

“Подлинная слава” / *The True Glory*

Великобритания—США

реж. Кэрол Рид и Гарсон Канин

прод. Патрик Дженкинс

1946

Короткометражный:

“Семена судьбы” / *Seeds of Destiny*

США, реж. Джин Фаулер-младший

Полнометражный:

Награда не присуждалась.

1947

Короткометражный:

“Первые шаги” / *First Steps*

США

реж. Ганс Бургер, прод. Лео Зельтцер

Полнометражный:

“Предназначенные к смерти” / *Design for Death*

США, прод. Терон Уорт,

Ричард О. Флайшер, Сид Роджелл

(адресаты награды)¹¹⁵

реж. Хелен Палмер

1948

Короткометражный¹¹⁶

“Навстречу независимости” / *Toward Independence*

США, “US Army Films”

Полнометражный:

¹¹⁴ Имя режиссера и продюсера Дэвида Макдональда не было указано в титрах.

¹¹⁵ Впервые адресатами награды становятся кинематографисты. Ранее в официальных лауреатских списках значились только фильмы.

¹¹⁶ Адресатом награды в этом разряде конкурса становится киностудия.

“Тайная земля” / *The Secret Land*

США

прод. Орвилл О. Далл (адресат награды)

1949

В категории “Короткометражный фильм” награда была присуждена двум картинам:

“Шанс выжить” / *A Chance To Live*

США

прод. Ричард де Рошмон (адресат награды)

“Так много для столь малого” / *So Much For So Little*

прод. Эдвард Зельцер¹¹⁷ (адресат награды)

реж. Чак Джонс

Полнометражный:

“Рассвет в Уди” / *Daybreak in Udi*

Великобритания

реж. Терри Бишоп, прод. Макс Андерсон и Джон Тэйлор

1950

Короткометражный:

“Почему Корея?” / *Why Korea?*

США

прод. Эдмунд Рик (адресат награды)

Полнометражный:

“Титан: История Микеланджело” / *The Titan: Story of Michelangelo*

Швейцария—ФРГ

прод. Роберт Снайдер (адресат награды)

реж. Роберт Флаэрти, Ричард Лайфорд и Курт Ортель

англоязычный фильм

1951

Короткометражный:

“Бенджи” / *Benju*

США, реж. и прод. Фред Циннеман (адресат награды)

Полнометражный:

“Кон-Тики” / *Kon-Tiki*

Норвегия—Швеция

прод. Улле Нордемар (адресат награды)

реж. Тур Хейердал

1952

Короткометражный:

“Соседи” / *Neighbours*

Канада, реж. и прод. Норман Макларен (адресат награды)

Полнометражный:

“Море вокруг нас” / *The Sea Around Us*

США, реж. и прод. Ирвин Аллен (адресат награды)

1953

Короткометражный:

“Эскимос с Аляски” / *The Alaskan Eskimo*

США, прод. Уолт Дисней (адресат награды)

Полнометражный:

¹¹⁷ Широко известен как продюсер анимационных фильмов.

“Живая пустыня” / *The Living Desert*

США, прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Джеймс Элгар

1954

Короткометражный:

“Дети четверга” / *Thursday’s Children*

Великобритания

реж. Линдсей Андерсон и Гай Брентон

Полнометражный:

“Исчезающая прерия” / *The Vanishing Prairie*

США, прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Джеймс Элгар

1955

Короткометражный:

“Люди против Арктики” / *Men Against the Arctic*

США, прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Уинстон Хиблер

Полнометражный:

“История Хелен Келлер” / *Helen Keller in Her Story*

США, прод. Нэнси Хэмилтон

(адресат награды)

1956

Короткометражный:

“Подлинная история Гражданской войны” / *The True Story of the Civil War*

США, реж. и прод. Луис Клайд Стаумен (адресат награды)

Полнометражный:

“Мир тишины” / *Le monde du silence*

Франция—Италия

реж. и прод. Жак-Ив Кусто¹¹⁸

(адресат награды)

1957

Короткометражный:

награда не присуждалась.

Полнометражный:

“Альберт Швейцер” / *Albert Schweitzer*

США, реж. и прод. Джером Хилл

(адресат награды)

1958

Короткометражный:

“Девушки из Ама” / *Ama Girls*

США, прод. Бен Шарпстин¹¹⁹

(адресат награды)

Полнометражный:

“Белая пустошь” / *White Wilderness*

США, прод. Бен Шарпстин (адресат

награды), реж. Джеймс Элгар

1959

Короткометражный:

¹¹⁸ Сорежиссер фильма – Луи Маль, участвовавший в его создании в качестве одного из операторов.

¹¹⁹ Режиссер и участник создания знаменитых фильмов студии Уолта Диснея “Пинокио” (1940), “Фантазия” (1940), “Дамбо” (1941) и др.

“Стекло” / *Glas*

Нидерланды

реж. и прод. Берт Хаанстра

(адресат награды)

Полнометражный:

“Серенгети не должен умереть” / *Serengeti darf nicht sterben*

ФРГ, реж. и прод. Бернхард Гржимек (адресат награды)

1960

Короткометражный:

“Джузеппина” / *Giuseppina*

Великобритания

реж. и прод. Джеймс Хилл

(адресат награды)

Полнометражный:

“Конь с летучим хвостом” / *The Horse with the Flying Tail*

США, реж. и прод. Ларри Лэнсберг

(адресат награды)

1961

Короткометражный:

“Проект „Надежда“” / *Project Hope*

США, прод. Фрэнк П. Бибас

(адресат награды)

Полнометражный:

“Небо и грязь” / *Le ciel et la boue*

Франция

прод. Артур Кон и Рене Ляфюи (адресаты награды)

реж. Пьер-Доминик Гэссо

1962

Короткометражный:

“Дилан Томас” / *Dylan Thomas*

Великобритания (Уэльс)

реж. и прод. Джек Хауэллс

(адресат награды)

Полнометражный:

“Черный лис” / *Black Fox*

США, реж. и прод. Луис Клайд Стаумен (адресат награды)

1963

Короткометражный:

“Шагал” / *Chagall*

США

прод. Саймон Шифрин (адресат награды)

реж. Лауро Вентури

Полнометражный:

“Роберт Фрост: Спор любовника с миром” / *Robert Frost: a Lover's Quarrel with the*

World

США

прод. Роберт Хьюз (адресат награды)

реж. Ширли Кларк

1964

Короткометражный:

“Девятеро с Литтл-Рок” / *Nine From Little Rock*

США

реж. и прод. Чарльз Гуггенхайм (адресат награды)

Полнометражный:

“Мир без солнца” / *Le monde sans soleil*

Франция—Италия—США

реж. и прод. Жак-Ив Кусто

(адресат награды)

1965

Короткометражный:

“Быть живым!” / *To Be Alive!*

США

прод. Фрэнсис Томпсон

(адресат награды)

реж. Александр Хэммид

Полнометражный:

“История Элеонор Рузвельт” / *The Eleanor Roosevelt Story*

США

прод. Сидни Глэйзир (адресат награды)

реж. Ричард Каплан

1966

Короткометражный:

“За год до завтрашнего дня” / *A Year Toward Tomorrow*

США

реж. и прод. Эдмунд А. Леви

(адресат награды)

Полнометражный:

“Военная игра” / *The War Game*

Великобритания

реж. и прод. Питер Уоткинс

(адресат награды)

1967

Короткометражный:

“Красные леса” / *The Redwoods*

США

прод. Тревор Гринвуд и Марк Харрис (адресаты награды)

Полнометражный:

“Взвод Андерсона” / *La section Anderson*

Франция

реж. и прод. Пьер Шендорффер

(адресат награды)

1968

Короткометражный:

“Почему человек творит” / *Why Man Creates*

США

реж. и прод. Сол Басс (адресат награды)

сореж. Элен Басс

Полнометражный:

“Путешествие в себя” / *Journey Into Self*

США

реж. и прод. Билл Макгоу

(адресат награды)

1969

Короткометражный:

“Чехословакия, 1968” / *Czechoslovakia 1968*

США, прод. Дэнис Сэндерс и Роберт М. Фреско (адресаты награды)

Полнометражный:

“Артур Рубинштейн – Любовь к жизни” / *Arthur Rubinstein – L’amour de la vie*

Франция

прод. Бернар Шеври (адресат награды)

реж. Франсуа Райшенбах и Жерар Патрис

1970

Короткометражный:

“Интервью с ветеранами Май Лай” / *Interviews with My Lai Veterans*

США, реж. и прод. Джозеф Стрик

(адресат награды)

Полнометражный:

“Вудсток” / *Woodstock*

США, прод. Боб Морис (адресат награды)

реж. Майкл Уэдли

1971

Короткометражный:

“Часовые тишины” / *Centinelas del silencio*

Мексика—США

реж. Роберт Эмрам (адресат награды)

прод. Мануэль Аранго (адресат награды)

Полнометражный:

“Хроника Хелльстрема” / *The Hellstrom Chronicle*

США, прод. Уолон Грин (адресат награды)

реж. Эд Спигел и Уолон Грин

1972

Короткометражный:

“Этот оловянный мир” / *This Tiny World*¹²⁰ США—Нидерланды

прод. Шарль Югено ван дер Линден и Мартина Югено ван дер Линден (адресаты награды)

Полнометражный:

“Марджо” / *Marjoe*

США, реж. и прод. Говард Смит и Сара Кернокан (адресаты награды)

1973

Короткометражный:

“Принстон: поиски ответов” / *Princeton: A Search for Answers*

США

реж. и прод. Джулиан Крейнин и Де Витт Л. Сэги-младший (адресаты награды)

Полнометражный:

“Великий Американский Ковбой” / *The Great American Cowboy*

¹²⁰ Оригинальное название фильма: *Deze kleine wereld*. Выпущен в прокат на английском языке.

США, реж. и прод. Кит Меррил
(адресат награды)

1974

Короткометражный:

“Не надо” / *Don't*

США

прод. Робин Леман (адресат награды)

Полнометражный:

“Сердца и мысли” / *Hearts and Minds*

США, прод. Берт Шнайдер

(адресат награды)

реж. Питер Дэвис (адресат награды)

1975

Короткометражный:

“Конец игры” / *The End of the Game*

США, прод. Клэр Уилбур и Робин Леман (адресаты награды)

Полнометражный:

“Человек, который спустился с Эвереста” / *The Man Who Skied Down Everest*

США—Япония

прод. Ф. Р. Кроули, Джеймс Хэйгер и Дэйл Хартлебен (адресаты награды)

реж. Брюс Низник

1976

Короткометражный:

“Сочти наши дни” / *Number Our Days*

США

реж. и прод. Линн Литман

(адресат награды)

Полнометражный:

“Округ Харлан, США” / *Harlan County, U.S.A.*

США

реж. и прод. Барбара Коппл

(адресат награды)

1977

Короткометражный:

“Гравитация – мой враг” / *Gravity Is My Enemy*

США

прод. Иэн Стасси (адресат награды)

реж. Джон Джозеф (адресат награды)

Полнометражный:

“Кто такие Де Болты? И где они взяли девятнадцать детей?” / *Who Are the DeBolts? And Where Did They Get Nineteen Kids?*

США

прод. Дэн Маккан и Уоррен Локхарт (адресаты награды)

реж. Джон Корти (адресат награды)

1978

Короткометражный:

“Полет легкого кондора” / *The Flight of the Gossamer Condor*

США

реж. и прод. Бен Шедд и реж. Джеклин Филлипс Шедд (адресаты награды)

Полнометражный:

“Напуганы, точно!” / *Scared Straight!*

США, реж. и прод. Арнольд Шапиро (адресат награды)

1979

Короткометражный:

“Пол Робсон: Чествование артиста” / *Paul Robeson: Tribute to an Artist*

США, реж. и прод. Сол Дж. Таррел (адресат награды)

Полнометражный:

“Славный сын” / *Best Boy*

США, реж. и прод. Айра Уол

(адресат награды)

1980

Короткометражный:

“Карл Хесс: навстречу свободе” / *Karl Hess: Toward Liberty*

США

реж. и прод. Роланд Халле и Питер Лэду (адресаты награды)

Полнометражный:

“От Мао до Моцарта: Айзек Стерн в Китае” / *From Mao to Mozart: Isaac Stern in China*

США, реж. и прод. Мюррей Лернер (адресат награды)

1981

Короткометражный:

“Полная гармония” / *Close Harmony*

США, реж. и прод. Найджел Ноубл (адресат награды)

Полнометражный:

“Геноцид” / *Genocide*

США—Израиль (Центр имени Симона Визенталя), реж. и прод. Арнольд Шварцман
(адресат награды)

1982

Короткометражный:

“Если любишь эту планету” / *If You Love This Planet*

Канада

прод. Эдвард Ле Лоррэйн (адресат награды), реж. Терр Нэш (адресат награды)

Полнометражный:

“Еще один пропавший ребенок” / *Just Another Missing Kid*

Канада

прод. Джон Зарицки (адресат награды)

1983

Короткометражный:

“Фламенко в 5:15” / *Flamenco at 5:15*

Канада, реж. Синтия Скотт (адресат награды)

прод. Адам Симански (адресат награды)

Полнометражный:

“Он вскружил мне голову” / *He Makes Me Feel Like Dancin'*

США, реж. и прод. Эмиль Эрдолино (адресат награды)

1984

Короткометражный:

“Резчики по камню” / *The Stone Carvers*

США

прод. Марджори Хант и Пол Вагнер (адресаты награды)

Полнометражный:

“Времена Харви Милка” / *The Times of Harvey Milk*

США

прод. Ричард Шмичен (адресат награды)

реж. Роб Эпстайн (адресат награды)

1985

Короткометражный:

“Военный свидетель: Доктор Чарли Клементс” / *Witness to War: Dr. Charlie Clements*

США

прод. Дэвид Гудман (адресат награды)

реж. Дебора Шеффер

Полнометражный:

“Сломанная радуга” / *Broken Rainbow*

США

реж. и прод. Мария Флорио и Виктория Мадд (адресаты награды)

1986

Короткометражный:

“Женщины за Америку и за весь мир” / *Women – for America, for the World*

США

реж. и прод. Вивьен Вердон-Ро (адресат награды)

В категории “Полнометражный фильм” присуждены две награды.

“Арти Шоу: Время – это все, что вы получите” / *Artie Shaw: Time Is All You’ve Got*

США

реж. и прод. Бриджит Берман (адресат награды)

“Изгой Америки” / *Down and Out in America*

США

прод. Джозеф Фьюри и Милтон Джастис (адресаты награды)

реж. Ли Грант

1987

Короткометражный:

“Молод душой” / *Young At Heart*

США

прод. Сью Маркс и Памела Кон

(адресаты награды)

Полнометражный:

“Десятилетний ленч: быль и легенда „Круглого стола Алгонкин“” / *The Ten-Year Lunch: The Wit and Legend of the Algonquin Round Table*

США

реж. и прод. Авива Слезин

(адресат награды)

1988

Короткометражный:

“Не умирай” / *You Don’t Have To Die*

США

реж. и прод. Билл Гаттентаг и Малькольм Кларк (адресаты награды)

Полнометражный:

“Отель „Терминус“” / *Hotel Terminus*

Франция—США

реж. и прод. Марсель Офюльс

1989

Короткометражный:

“Наводнение в Джонстауне” / *The Johnstown Flood*

США

реж. и прод. Чарльз Гуггенхайм

(адресат награды)

Полнометражный:

“Общие нити: Истории с покрывала” / *Common Threads: Stories from the Quilt*

США, реж. и прод. Роб Эпстайн

(адресат награды)

прод. Билл Кутюри (адресат награды)

1990

Короткометражный:

“Дни ожидания” / *Days of Waiting*

США, реж. и прод. Стивен Оказаки (адресат награды)

Полнометражный:

“Американская мечта” / *American Dream*

США—Великобритания

реж. Барбара Коппл (адресат награды)

прод. Артур Кон (адресат награды)

1991

Короткометражный:

“Смертельный обман: „Дженерал Электрик“, ядерное оружие и окружающая среда” / *Deadly Deception: General Electric, Nuclear Weapons and Our Environment*

США

реж. и прод. Дебра Чеснофф

(адресат награды)

Полнометражный:

“В тени звезд” / *In the Shadow of the Stars*

США

реж. и прод. Элли Лайт и Ирвинг Сэрафф (адресаты награды)

1992

Короткометражный:

“Воспитание Питера” / *Educating Peter*

США

реж. Джеральдин Вюрцбург

(адресат награды)

прод. Томас Гудвин (адресат награды)

Полнометражный:

“Обман в Панаме” / *Panama Deception*

США

реж. Барбара Трент (адресат награды)

прод. Дэвид Каспер (адресат награды)

1993

Короткометражный:

“Защищая наши жизни” / *Defending Our Lives*

США, реж. и прод. Маргарет Лазарус и Реннер Вюндерлих (адресаты награды)

Полнометражный:

“Я обещаю: Дети начальной школы в Стэнтоне” / *I Am a Promise: The Children of Stanton Elementary School*

США

реж. и прод. Сюзан Рэймонд
и Алан Рэймонд (адресаты награды)

1994

Короткометражный:

“Время правосудия” / *A Time for Justice*

США, прод. Чарльз Гуггенхайм
(адресат награды)

Полнометражный:

“Майя Лин: Совершенно ясное видение” / *Maya Lin: A Strong Clear Vision*

США

реж. и прод. Фрайда Ли Мок
(адресат награды)

прод. Терри Сэндерс (адресат награды)

1995

Короткометражный:

“Единственный из выживших
вспоминает” / *One Survivor Remembers*

США

реж. и прод. Кэри Энтолис
(адресат награды)

Полнометражный:

“Анна Франк в воспоминаниях” / *Anne Frank Remembered*

США—Великобритания—Нидерланды

реж. и прод. Джон Блэйр
(адресат награды)

1996

Короткометражный:

“Уроки дыхания: Жизнь и работа Марка О’Брайена / *Breathing Lessons: The Life and Work of Mark O’Brien*

США

реж. и прод. Джессика Йю
(адресат награды)

Полнометражный:

“Когда мы были королями” / *When We Were Kings*

США, реж. и прод. Леон Гаст
(адресат награды)

прод. Дэвид Сонненберг¹²¹ (адресат награды)

1997

Короткометражный:

“История исцеления” / *A Story of Healing*

США

реж. и прод. Донна Дьюи
(адресат награды)

прод. Кэрл Пастернак (адресат награды)

¹²¹ Единственный исполнительный продюсер, удостоенный премии “Оскар”.

Полнометражный:

“Долгий путь домой” / *The Long Way Home*

США

прод. Марвин Хиер и Ричард Трэнк (адресаты награды)

реж. Джонатан Харрис

1998

Короткометражный:

“Состав оркестра” / *The Personals*

США

реж. и прод. Кейко Иби

(адресат награды)

Полнометражный:

“Последние дни” / *The Last Days*

США

реж. и прод. Джеймс Молл

(адресат награды)

прод. Кен Липпер (адресат награды)

1999

Короткометражный:

“Король-калека” / *King Gimp*

США

реж. и прод. Сюзан Ханна Хэдерн

и Уильям А. Уайтфорд (адресаты награды)

Полнометражный:

“Один в сентябре” / *One Day in September*

Великобритания—Швейцария—Германия

реж. Кевин Макдональд (адресат награды), прод. Артур Кон (адресат награды)

2000

Короткометражный:

“Большая мама” / *Big Mama*

США, реж. и прод. Трэси Серетин

(адресат награды)

Полнометражный:

“В руки чужаков: Истории о детском транспорте” / *Into the Arms of Strangers: Stories of the Kindertransport*

США—Великобритания

реж. Марк Джонатан Харрис

(адресат награды)

прод. Дебора Оппенхаймер

(адресат награды)

2001

Короткометражный:

“Тот” / *Thoth*

США

реж. Сара Кернокан (адресат награды)

прод. Линн Эппел (адресат награды)

Полнометражный:

“Идеальный виновный” / *Un coupable idéal*

Франция—США

реж. Жан-Ксавье де Лестрад
(адресат награды)
прод. Дени Понсе (адресат награды)

2002

Короткометражный:
“Башни-близнецы” / *Twin Towers*

США

реж. и прод. Билл Гаттенгаг и Роберт Дэвид Порт (адресаты награды)

Полнометражный:

“Боулинг для школы „Колумбайн“” / *Bowling for Columbine*

США—Канада—Германия

реж. и прод. Майкл Мур

(адресат награды)

прод. Майкл Донован (адресат награды)

2003

Короткометражный:

“Чернобыльское сердце” / *Chernobyl Heart*

США—Беларусь

реж. и прод. Марианн Де Лео

(адресат награды)

Полнометражный:

“Туман войны: Одиннадцать уроков из жизни Роберта С. Макнамары” / *The Fog of War: Eleven lessons from the Life of Robert S. McNamara*

США, реж. Эррол Моррис,

прод. Эррол Моррис и Майкл Уильямс (адресаты награды)

2004

Короткометражный:

“Могучая эпоха: детский марш протеста” / *Mighty Times: The Children's March*

США

реж. Роберт Хьюстон (адресат награды)

прод. Роберт Хадсон (адресат награды)

Полнометражный:

“Рожденные в борделях: дети красных фонарей Калькутты” / *Born Into Brothels: Calcutta's Red Light Kids*

реж. и прод. Зана Бриски и Росс Кауфман (адресаты награды)

2005

Короткометражный:

“Записки о триумфе: Золотой возраст Нормана Корвина” / *A Note of Triumph: The Golden Age of Norman Corwin*

США

реж. Эрик Симонсон (адресат награды)

прод. Эрик Симонсон и Корин Марринан (адресат награды)

Полнометражный:

“Птицы-2: Путешествие на край света” / *La marche de l'empereur*

Франция, реж. Люк Жаке (адресат награды)

прод. Ив Дарондо (адресат награды)

2006

Короткометражный:

“Кровь провинции Инчжоу” / *The Blood of Yingzhou District*

Китай—США

реж. Руби Янг (адресат награды)

прод. Томас Леннон (адресат награды)

Полнометражный:

“Неудобная правда” / *An Inconvenient Truth*

США, реж. и прод. Дэвис Гуггенхайм

2007

Короткометражный:

“Частные владения” / *Freeheld*

США

реж. Синтия Уэйд (адресат награды)

прод. Синтия Уэйд и Ванесса Рот

(адресат награды)

Полнометражный:

“Такси на темную сторону” / *Taxi to the Dark Side*

США

реж. Алекс Гибни (адресат награды)

прод. Алекс Гибни и Ева Орнер (адресат награды)

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Лучший документальный фильм”

1949

Короткометражный:

“1848” / *1848*

Франция

реж. Виктория Меркантон

1951

Полнометражный:

“Кон-Тики” / *Kon-Tiki*

Норвегия—Швеция

прод. Улле Нордемар, реж. Тур Хейердал

1952

Короткометражный:

“Садовый паук” / *Epeira diadema*

Италия, реж. и прод. Альберто Анчилотто

1955

Полнометражный:

“Хребет разбитых сердец” / *Crevecoeur*

Франция, реж. Жак Дюпон

1956

Полнометражный:

“Там, где плывут горы” / *Hvor bjergene sejler*

Дания

реж. и прод. Бьорн Хеннинг-Йенсен

“Мир тишины” / *Le monde du silence*

Франция—Италия

реж. и прод. Жак-Ив Кусто

(сореж. Луи Маль)

1957

Полнометражный:

“Тореро” / *Torero*

Мексика

прод. Мануэль Барбачано Понс

реж. Карлос Вело

1959

Короткометражный:

“Стекло” / *Glas*

Нидерланды

реж. и прод. Берт Хаанстра

Полнометражный:

“Серенгети не должен умереть” / *Serengeti darf nicht sterben*

ФРГ, реж. и прод. Бернхард Гржимек

1960

Короткометражный:

“Город по имени Копенгаген” / *En by ved navn Kobenhavn*

Дания, реж. и прод. Йорген Роос

1961

Короткометражный:

“Человек в сером” / *L'uomo in grigio*

Италия

прод. Бенедетто Бенедетти

“Каль” / *Kahl*

ФРГ

Полнометражный:

“Небо и грязь” / *Le ciel et la boue*

Франция

прод. Артур Кон и Рене Ляфюи,

реж. Пьер-Доминик Гэссо

“Великая олимпиада” / *La grande Olimpiade*

Италия

реж. и прод. Ромоло Марчеллини

1962

Полнометражный:

“Альворада” / *Alvorada*

ФРГ, реж. и прод. Гуго Нибелинг

1963

Полнометражный:

“Звенья цепи” / *Le maillon et la chaine*

Франция

прод. Поль Рубэ

1964

Полнометражный:

“Благословенная страна” / *Alleman*

Нидерланды

реж. и прод. Берт Хаанстра

1965

Короткометражный:

“Увертюра” / *Ouverture*

Венгрия

реж. Янош Вадаш

Полнометражный:

“Смерть в Мадриде” / *Mourir a Madrid*

Франция

реж. Фредерик Россиф, прод. Николь Стефан

1966

Короткометражный:

“Юность” / *Adolescence*

Франция

реж. Мартин Кармиц, прод. Владимир Форженски

“Страсти Святого Матфея” / *Saint Mathew Passion*

Венгрия

Полнометражный:

“Запретный вулкан” / *Le volcan interdit*

Франция

реж. и прод. Тарун Тазиефф

1967

Полнометражный:

“Взвод Андерсона” / *La section Anderson*

Франция

реж. и прод. Пьер Шендорффер

1969

Полнометражный:

“Артур Рубинштейн – Любовь к жизни” / *Arthur Rubinstein – L’amour de la vie*

Франция

прод. Бернар Шеври

реж. Франсуа Райшенбах

и Жерар Патрис

“Олимпиада в Мехико” / *The Olympics in Mexico*

Мексика

реж. Альберто Исаак, прод. Федерико Америго

1970

Короткометражный:

“Время истекает” / *Time Is Running Out*

ФРГ, реж. и прод. Хорст Деламар

и Роберт Менегоз

Полнометражный:

“Колесницы Господни” / *Erinnerungen an die Zukunft*

ФРГ, реж. Харальд Райнль,

прод. Манфред Бартель

1971

Короткометражный:

“Приключения в ощущении” / *Adventures in Perception*

Нидерланды

прод. Хан ван Гелдер

“Часовые тишины” / *Centinelas del silencio*

Мексика, реж. Роберт Эмрам,

прод. Мануэль Аранго

Полнометражный:

“Ра” / *Ra*

Швеция—Норвегия

реж. и прод. Леннарт Эренборг

и Тур Хейердал

“Горе и жалость” / *Le chagrin et la pitie*

Франция, реж. Марсель Офюльс

прод. Ален де Седу и Андре Харрис

1972

Короткометражный:

“Долгий дождливый день” / *Hundertwassers Regentag*

ФРГ

реж. и прод. Петер Шамони

“К-З” / *K-Z*

Италия

реж. и прод. Джорджо Тревес

Полнометражный:

“Обезьяна и суперобезьяна” / *Bij de beesten af*

Нидерланды

реж. и прод. Берт Хаанстра

1978

Полнометражный:

“Любовный вихрь” / *Le vent des amoureux*

Иран—Франция

реж. и прод. Альбер Ламорисс

“Раони” / *Raoni*

Франция—Бразилия—Бельгия

реж. Жан-Пьер Дютилье и Луиш Карлуш Салданья, прод. Барри Хью Уильямс

и Мишель Гаст

1979

Короткометражный:

“Дае” / *Daе*

СФРЮ

прод. Ристо Теофиловски

1980

Полнометражный:

“Желтая звезда” / *Der gelbe stern*

ФРГ

реж. Дитер Хильдебрандт, прод. Бенгт фон цур Мюлен

1983

Короткометражный:

“Вы свободны” / *Ihr zent frei*

ФРГ

реж. и прод. Диа Брокман и Илен Лендис

1984

Короткометражный:

“Воспоминание о Павловске”

СССР

реж. и прод. Ирина Калинина

Полнометражный:

“Марлен” / *Marlene*

ФРГ

реж. Максимилиан Шелл

прод. Карел Дирка и Зев Браун

1985

Полнометражный:

“Матери с Плаза-де-Майо” / *Las madres de la Plaza de Mayo*

Аргентина, реж. и прод. Лурдес Портильо, сореж. Сусана Блауштейн

1988

Полнометражный:

“Отель „Терминус“” / *Hotel Terminus*

Франция—США

реж. и прод. Марсель Офюльс

1994

Короткометражный:

“89 мм от Европы” / *89 mm od Europy*

Польша, реж. и прод. Марсель Лозински

2001

Полнометражный:

“Идеальный виновный” / *Un coupable ideal*

Франция—США

реж. Жан-Ксавье де Лестрад

прод. Дени Понсе

2002

Полнометражный:

“Перелетные птицы” / *Le peuple migrateur*

Франция—Италия—Германия—Испания—Швейцария, реж. и прод. Жак Перрен

2003

Полнометражный:

“Кубинские стропила” / *Balseros (Cuban Rafters)*

Испания

реж. Карлос Бош и Хосе Мария Доменеч, прод. Лорис Омедес

2004

Короткометражный фильм:

“Дети Ленинградского” / *The Children of Leningradsky*

Польша, реж. Ханна Полак и Анджей Целински, прод. Ханна Полак

Полнометражный фильм:

“Сказание о плачущем верблюде” / *Die Geschichte vom weinenden Kamel*

Германия—Монголия

реж. Биамбасурен Даваа и Луиджи Фалорни, прод. Тобиас Сиберт

2005

Полнометражный:

“Птицы-2: Путешествие на край света” / *La marche de l'empereur*

Франция

реж. Люк Жаке

прод. Ив Дарондо

2006

Полнометражный:

“Ирак по кусочкам” / *Iraq in Fragments*

США—Ирак

реж. Джеймс Лонгли

прод. Яхия Синно

использованы курдский

и арабский языки

2007

Короткометражный:

“Ла Корона” / *La Corona*

США

реж. Аманда Мичели и Изабель Вега

фильм снят на испанском языке

“Салим Баба” / *Salim Baba*

США

реж. Тим Стернберг, прод. Франсиско Белло и Скотт Мозиер

фильм снят на бенгальском языке

“Мать Сари” / *Sari's Mother*

Ирак—США

реж. и прод. Джеймс Лонгли

фильм снят на арабском языке

Лучший анимационный фильм

Эта категория – одна из старейших в голливудском конкурсе. Первым обладателем статуэтки за лучший мультфильм стал, разумеется, Уолт Дисней, продюсер ленты “Цветы и деревья” (1931/32). Он уже тогда был великим, разве что сам этого не знал. Его безоговорочную победу резко усиливало присуждение в том же 1932 году специального “Оскара” за создание новой суперзвезды Голливуда – Микки-Мауса¹²². Примечательно, что, когда Дисней повез в Нью-Йорк первую серию приключений своего мышонка, на экранах страны появился первый звуковой фильм “Певец джаза”, произведший настоящую революцию в кино. Однако, как уже было сказано, ряд очень авторитетных кинематографистов восприняли приход звука в штыки, посчитав это недолговечной сенсацией. Среди них были и Эйзенштейн, и Чаплин, и Пудовкин, и многие другие. Однако в их числе не оказалось Диснея, быстро осознавшего преимущества звукового фильма перед немым. В итоге уже третий фильм о Микки-Маусе был озвучен. Легенда гласит, что у Диснея, сына скрипача, не было ни слуха, ни вообще каких-либо музыкальных способностей. С таким багажом он и подошел к озвучиванию “Пароходика Вилли” (1928), поражавшего не только звуковым фоном, но и довольно сложным музыкальным решением. Все, к чему прикасался Микки, издавало особые звуки, буквально все предметы, оказавшиеся в кадре, имели свои неповторимые голоса. Музыкальная же партитура, помимо знаменитого соло на губной гармонике, включала в себя мелодии, издаваемые колокольчиками, оловянными мисками, стиральными досками, свистками и другими “музыкальными инструментами”. Включая писклявый голос самого Диснея, отважившегося передать несколько восклицаний Микки. И на все это покусился человек, неспособный, по собственному признанию, даже к насвистыванию мотивчиков! Что-то не верится, если принять во внимание, что ни на этом, ни на последующих фильмах с Диснеем не работали композиторы.

Впоследствии, когда Диснею были посвящены сотни исследований, выяснилось, что он представлял себе процесс озвучивания как арифметическую задачу, решаемую посредством точного отсчета. Сделав ставку на метроном, Дисней составлял самую настоящую музыкальную партитуру, с отметками всех звуков и их оттенков.

Неудивительно, что мультфильмы Диснея даже на самой ранней стадии его творчества доминировали в этой категории конкурса на протяжении длительного периода. Страшно подумать, но Дисней побеждал в течение восьми сезонов подряд (!), и только начало Второй мировой войны на короткое время остановило это триумфальное шествие. В 1941 году Дисней вернул себе пальму первенства, но в 1944-м вновь уступил ее. На этот раз королем положения оказался Фредерик Куимби, человек номер два в истории голливудской анимации. Он был на 15 лет старше Диснея, но преуспел значительно позже.

Виной тому стала ставка на владение кинотеатрами и администрирование в компании “Pathe”, после чего Куимби пересел в кресло главы отдела короткометражек студии MGM. Когда Дисней уже всю работу над своими мультфильмами, Куимби еще только-только осваивался на новом месте, не зная, какое направление своей деятельности сделать приоритетным – мультфильмы или обычные короткометражки, игровые или документальные. Так или иначе, но именно Куимби мы обязаны рождением сериала “Том и Джерри”, завоевавшего восемь наград Киноакадемии. Однако и для него настал черед быть сброшенным с пьедестала.

¹²² Первый фильм с участием Микки-Мауса появился на экранах в 1928 году. Первые два фильма с Микки были немыми, третий, “Пароходик Вилли”, – звуковым.

Майку лидера с Куимби самым беззастенчивым образом сорвал третий гений американской анимации – Эдвард Зельцер, к сожалению, наименее известный российскому зрителю. Произошло это в 1948 году, когда в конкурсе первенствовали студия “Warner Bros.” и фильм “Птичий ералаш” из полузабытого ныне сериала “Веселые мелодии”.

В 1957 году был введен порядок, который сохраняется и по сей день: в конкурсе короткометражных фильмов, включая анимационные, могут принимать участие только те ленты, метраж которых не превышает 3000 футов, что по времени соответствует 33 минутам и 20 секундам проекции.

В начале 1960-х годов в поле зрения Киноакадемии попало новое направление в развитии анимационного кино – авторский фильм. Здесь следует особо отметить работы знаменитого канадского режиссера-новатора, уроженца Шотландии Нормана Макларена, который долгие годы был законодателем моды и первооткрывателем новых горизонтов в анимации. Он стал едва ли не первым производителем абстрактных мультфильмов, снимаемых каждый раз в новом стиле и при использовании новых технологий. Однако Киноакадемия не спешила принять его в свои объятия. Увы, золотая статуэтка в знак признания выдающихся достижений прошлых лет пришла к Макларену только в 1953 году, когда не присудить ему “Оскар” было уже нельзя. Слишком большой известности достиг он во всем мире. Но только вот ведь какая незадача: Киноакадемия позволила короткометражке Макларена победить не в анимационной категории, а в... документальной. Странно, ведь в фильме “Соседи” действовали мультперсонажи, срисованные Маклареном с реальных актеров. Еще более странно, что Киноакадемия, разрешившая “Соседям” участвовать в двух розыгрышах одновременно, сочла эту работу достойной премии именно в конкурсе документальных фильмов, а не среди обычных короткометражек.

В этот же период на авансцену вышел и европейский анимационный авангард. В 1961 году “Оскар” был присужден югославу Душану Вукотичу за фильм “Суррогат” (его же картина “Игра” выдвигалась на соискание награды и в 1963 году), после чего европейские фильмы просто заполнили номинационные списки. Успех европейских кинематографистов тем ценнее, что конкуренция со стороны американцев всегда была исключительно сильной. Однако и о каких-то монопольных позициях американцев говорить не приходится, так как конкурс анимационных лент, в отличие от других категорий “Оскара”, во все времена поражал своей интернациональностью (см. список неанглоязычных номинантов).

На протяжении долгих десятилетий статуэтка доставалась продюсерам лучших анимационных лент, вызывая недоумение и сожаление кинозрителей, сокрушавшихся по поводу того, что многие блистательные режиссеры оставались ни с чем. Однако с течением времени ситуация изменилась. В середине 1960-х годов лауреатами “Оскара” наконец-то стали прославленные режиссеры Фриц Фриленг, Чак Джонс, Джон Хабли и др., а в 1970 году состоялась настоящая сенсация. Награду получил не продюсер фильма “Как хорошо быть птицей” Уолт Дисней, а режиссер Уорд Кимболл, еще один хронический неудачник. Правда, следует отметить одно немаловажное обстоятельство: все режиссеры, получившие “Оскар”, по совместительству выступали в качестве продюсеров своих фильмов.

В 1977 году награда впервые досталась режиссеру, а не продюсеру ленты. Такой чести был удостоен... голландец Коу Хоэдман, постоянно работавший в Канаде. Тем не менее медленно, но верно Киноакадемия пересматривала свое отношение к адресату премии. Сегодня она чаще всего присуждается режиссеру фильма, но время от времени попадает в руки кинематографиста, выступающего в качестве режиссера и продюсера одновременно.

Лауреаты 1931/32

В рамках категории “Короткометражные фильмы” (*Short Subjects*), состоявшей в разные годы из нескольких разрядов, награда присуждалась мультфильму (*cartoon*)¹²³.

“Цветы и деревья” / *Flowers and Trees*

прод. Уолт Дисней, “United Artists”

1932/33

Мультфильм:

“Три поросенка” / *The Three Little Pigs*

прод. Уолт Дисней, “United Artists”

1934

Мультфильм:

“Черепаша и заяц” / *The Tortoise and the Hare*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Уилфред Джексон, “United Artists”

1935

Мультфильм:

“Три котеночка-сиротки” / *Three*

Orphan Kittens

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Дэвид Хэнд, “United Artists”

1936

Мультфильм:

“Деревенский кузен” / *Country Cousin*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Уилфред Джексон, “United Artists”

1937

Мультфильм:

“Старая мельница” / *The Old Mill*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Уилфред Джексон, “RKO Radio”

1938

Мультфильм:

“Бык Фердинанд” / *Ferdinand the Bull*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Дик Риккард, “RKO Radio”

1939

Мультфильм:

“Гадкий утенок” / *The Ugly Duckling*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Джек Каттинг, “RKO Radio”

1940

Мультфильм:

“Млечный Путь”¹²⁴ / *Milky Way*

MGM, из сериала Рудольфа Айзинга
(*Rudolph Ising Series*)

1941

Мультфильм:

“Дай лапу” / *Lend a Paw*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Клайд Джероними, “RKO Radio”

1942

Мультфильм:

¹²³ Под термином *cartoon* следует понимать технологию анимационного кино, известную у нас как “рисованный фильм”. С 1971 года Киноакадемия начинает присуждать награды анимационным фильмам, созданным с использованием любой технологии.

¹²⁴ Ни режиссер фильма Рудольф Айзинг, ни продюсер Фредерик Куимби в качестве адресатов награды не фигурировали.

“Лицо фюрера” / *Der Fuehrer's Face*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Джек Кинни, “RKO Radio”

1943

Мультфильм:

“Янки дудл маус” / *Yankee Doodle Mouse*

прод. Фредерик Куимби (адресат награды),

реж. Джон Барбера и Уильям Ханна, MGM

из сериала “Том и Джерри” / *Tom & Jerry*

1944

Мультфильм:

“Мышинные неприятности” / *Mouse Trouble*

прод. Фредерик Куимби (адресат награды),

реж. Джон Барбера и Уильям Ханна, MGM

из сериала “Том и Джерри” / *Tom & Jerry*

1945

Мультфильм:

“Тише, пожалуйста” / *Quiet Please!*

прод. Фредерик Куимби (адресат награды),

реж. Джон Барбера и Уильям Ханна, MGM

из сериала “Том и Джерри” / *Tom & Jerry*

1946

Мультфильм:

“Кошачий концерт” / *The Cat Concerto*

прод. Фредерик Куимби (адресат награды), реж. Джон Барбера и Уильям Ханна, MGM

из сериала “Том и Джерри” / *Tom & Jerry*

1947

Мультфильм:

“Птичий ералаш” / *Tweetie Pie*

прод. Эдвард Зельцер (адресат награды), реж. Фриц Фрилент, “Warner Bros.”

из сериала “Веселые мелодии” / *Merrie Melodies*

1948

Мультфильм:

“Сиротка” / *The Little Orphan*

прод. Фредерик Куимби (адресат награды), реж. Джон Барбера и Уильям Ханна, MGM

из сериала “Том и Джерри” / *Tom & Jerry*

1949

Мультфильм:

“По запахо-ментальным причинам” / *For Scent-Mental Reasons*

прод. Эдвард Зельцер (адресат награды), реж. Чак Джонс, “Warner Bros.”

из сериала “Безумные мотивы” / *Looney Tunes*

1950

Мультфильм:

“Джеральд Мак-Боинг-Боинг” / *Gerald McBoing-Boing*

прод. Стивен Босустоу¹²⁵ (адресат награды), реж. Роберт Кэннон, “Columbia”

из сериала “Веселые шалуны” / *Jolly Frolics Series*

1951

Мультфильм:

¹²⁵ Впервые лауреатом “Оскара” в этой категории конкурса становится исполнительный продюсер фильма.

“Два мышкетера” / *Two Mouseketeers*

прод. Фредерик Куимби (адресат награды) реж. Джон Барбера и Уильям Ханна, MGM
из сериала “Том и Джерри” / *Tom & Jerry*

1952

Мультфильм:

“Йоганн-мышь” / *Johann Mouse*

прод. Фред Куимби (адресат награды), реж. Джон Барбера и Уильям Ханна, MGM
из сериала “Том и Джерри” / *Tom & Jerry*

1953

Мультфильм:

“Гудок, свисток, шлепок и грохот” / *Toot, Whistle, Plunk and Boom*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Уорд Кимболл и Чарльз А. Николс, “Disney-
Buena Vista”

1954

Мультфильм:

“Когда Мэгу летал” / *When Magoo Flew*

прод. Стивен Босустоу (адресат награды), реж. Пит Бернесс, “Columbia”

1955

Мультфильм:

“Спиди Гонсалес” / *Speedy Gonzales*

прод. Эдвард Зельцер (адресат награды), реж. Фриц Фриленг, “Warner Bros.”

1956

Мультфильм:

“Грязный джемпер мистера Мэгу” / *Mister Magoo's Puddle Jumper*

прод. Стивен Босустоу (адресат награды), реж. Пит Бернесс, “Columbia”

1957

Мультфильм:

“Безымянные птицы” / *Birds Anonymous*

прод. Эдвард Зельцер (адресат награды), реж. Фриц Фриленг, “Warner Bros.”

1958

Мультфильм:

“Благородный рыцарь Багс” / *Knighty Knight Bugs*

прод. Джон У. Бертон (адресат награды), реж. Фриц Фриленг, “Warner Bros.”

1959

Мультфильм:

“Лунная пташка” / *Moonbird*

реж. и прод. Джон Хабли (адресат награды), прод. Фэйт Хабли, “Storyboard-Harrison”

1960

Мультфильм:

“Манро” / *Munro*

прод. Уильям Л. Снайдер (адресат награды), реж. Джин Дайч, “Rembrandt Films”

1961

Мультфильм:

“Суррогат” / *Surogat*

СФРЮ, реж. Душан Вукотич, “Zagreb Film” / “Herts-Lion”

1962

Мультфильм:

“Дыра” / *The Hole*

реж. и прод. Джон Хабли, прод. Фэйт Хабли (адресаты награды), “Storyboard Inc.” / “Brandon Films”

1963

Мультфильм:

“Критик” / *The Critic*

реж. и прод. Эрнест Пинтофф, “Pintoff-Crossbow” / “Columbia”

1964

Мультфильм:

“Розовая Финк” / *The Pink Phink*

реж. и прод. Фриц Фриленг, прод. Дэвид Де Патье (адресаты награды), “Mirish-Geoffrey” / UA, из сериала “Розовая пантера” / *The Pink Panter*

1965

Мультфильм:

“Точка и линия” / *The Dot and the Line*

реж. и прод. Чак Джонс, прод. Лес Голдман (адресаты награды), MGM

1966

Мультфильм:

“Херб Элперт и тихуанская разносторонность” / *Herb Alpert and the Tijuana Brass Double Feature*

реж. и прод. Джон Хабли, прод. Фэйт Хабли (адресаты награды), “Paramount”

1967

Мультфильм:

“Ящик” / *The Box*

прод. Фред Вулф (адресат награды), прод. Джимми Т. Мураками, “Brandon Films”

1968

Мультфильм:

“Винни Пух и день забот” / *Winnie the Pooh and the Blustery Day*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Вольфганг Райтерман, “Disney-Buena Vista”

1969

Мультфильм:

“Как хорошо быть птицей” / *It's Tough to Be a Bird*

реж. Уорд Кимболл (адресат награды), прод. Уолт Дисней, “Disney-Buena Vista”

1970

Мультфильм:

“Всегда ли верное верно?” / *Is It Always Right to Be Right?*

прод. Ник Босустоу (адресат награды), реж. Ли Мишкин, “Steven Bosustow Prods.”

1971

Изменение в классификации. Теперь категория носит название “Анимационный короткометражный фильм” (*Animated Short Film*).

“Трещотка” / *The Crunch Bird*

реж. и прод. Тед Петок, “Maxwell-Petok-Petrovich Prods.” / “Regency Films”

1972

Анимационный короткометражный фильм:

“Рождественский гимн” / *A Christmas Carol*

реж. и прод. Ричард Уильямс, “American Broadcasting Company”

1973

Анимационный короткометражный фильм:

“Фильм Фрэнка” / *Frank Film*

реж и прод. Фрэнк Маурис

(адресат награды),

реж. Кэролайн Маурис,

“Frank Mouris Production”

1974

Анимационный короткометражный фильм:

“Закрето по понеделникам” / *Closed Mondays*

реж. и прод. Уилл Винтон и Боб Гардинер (адресаты награды),

“Lighthouse Productions”

1975

Анимационный короткометражный фильм:

“Великий” / *Great*

Великобритания

реж. и прод. Боб Годфри,

“British Lion Films Ltd.”

1976

Анимационный короткометражный фильм:

“Досуг” / *Leisure*

Австралия

прод. Сюзанн Бэйкер (адресат награды), реж. Брюс Петти, “Films of Australia”

1977

Анимационный короткометражный фильм:

“Замок на песке” / *Le chateau de sable*

Канада—США

реж. Коу Хоэдман (адресат награды), прод. Пьер Моретти и Гастон,

“Сапо National Film Board of Canada”

1978

Анимационный короткометражный фильм:

“Срочная доставка” / *Special Delivery*

Канада

реж. Юнис Маколэй и Джон Уэлдон (адресаты награды), прод. Дерек Лэмб, “National Film Board of Canada”

1979

Анимационный короткометражный фильм:

“Каждый ребенок” / *Every Child*

Канада

прод. Дерек Лэмб (адресат награды),

реж. Юджин Федоренко,

“National Film Board of Canada”

1980

Анимационный короткометражный фильм:

“Муха” / *A legy*

Венгрия, реж. и прод. Ференц Рофус, “Pannonia Film”

1981

Анимационный короткометражный фильм:

“Крэк” / *Crac*

Канада

реж. и прод. Фредерик Бек,
“Societe Radio-Canada”

1982

Анимационный короткометражный фильм:

“Танго” / *Tango*

ПНР, реж. и прод. Збигнев Рыбчинский, “Film Polski/Se-Ma-For”

1983

Анимационный короткометражный фильм:

“Мороженое в Нью-Йорке” / *Sundae in New York*, реж. и прод. Джимми Пикер,
“Motionpicker Productions”

1984

Анимационный короткометражный фильм:

“Шарада” / *Charade*

реж. и прод. Джон Миннис,
“Sheridan College”

1985

Анимационный короткометражный фильм:

“Анна и Белла” / “Anna & Bella”

Нидерланды

прод. Силия ван Дийк (адресат награды), реж. Борг Ринг

1986

Анимационный короткометражный фильм:

“Греческая трагедия” / *A Greek Tragedy*

Нидерланды

прод. Линда ван Тулден

и Виллем Тийссен (адресаты награды), реж. Николь ванн Готем, “CineTe pvba”

1987

Анимационный короткометражный фильм:

“Человек, который сажал деревья” / *L'homme qui plantait des arbres*

Канада

реж. и прод. Фредерик Бек, “Societe Radio-Canada” / “Canadian Broadcasting Corporation”

1988

Анимационный короткометражный фильм:

“Оловянная игрушка” / *Tin Toy*

реж. Джон Лэсситер, прод. Уильям Ривз (адресаты награды), “Pixar”

1989

Анимационный короткометражный фильм:

“Баланс” / *Balance*

ФРГ

реж. и прод. Кристоф Лойенштайн и Вольфганг Лойенштайн, “GNK Kassel / NBK Hamburg”

1990

Анимационный короткометражный фильм:

“Создай удобства” / *Creature Comforts*

Великобритания

реж. Ник Парк (адресат награды), прод. Сара Маллок, “Aardman Animations Ltd.”

1991

Анимационный короткометражный фильм:

“Манипуляция” / *Manipulation*

реж. и прод. Дэниел Гривз, “Tandem Films”

1992

Анимационный короткометражный фильм:

“Мона Лиза спускается по лестнице” / *Mona Lisa Descending a Staircase*

реж. и прод. Джоан Грац, “American Film Institute” / “The National Endowment for the Arts” / “Oregon Arts Commission”

1993

Анимационный короткометражный фильм:

“Не те брюки” / *The Wrong Trousers*

Великобритания, реж. Ник Парк

(адресат награды),

прод. Кристофер Молл,

“Aardman Animations Ltd.”

1994

Анимационный короткометражный фильм:

“День рождения Боба” / *Bob's Birthday*

Великобритания—Канада

реж. и прод. Элисон Сноуден

и Дэвид Файн (адресаты награды), “Snowden-Fine Animation for Channel Four” / “National Film Board of Canada”

1995

Анимационный короткометражный фильм:

“Стрижка наголо” / *A Close Shave*

Великобритания

реж. Ник Парк (адресат награды),

прод. Майкл Роуз и Карла Шелли,

“Aardman Animations Ltd.”

Из серии “Уоллес и Громит” / *Wallace and Gromit*

1996

Анимационный короткометражный фильм:

“В поисках”¹²⁶ / *Quest* Германия, реж. Тайрон Монтгомери и прод. Томас Стелмах (адресаты награды), “Stellmach Animation”

1997

Анимационный короткометражный фильм:

“Игра Гери” / *Geri's Game*

реж. Ян Пинкава¹²⁷ (адресат награды),

прод. Карен Дюфильо,

“Pixar Animation Studios”

1998

Анимационный короткометражный фильм:

“Банни” / *Bunny*

реж. Крис Уэдж (адресат награды),

прод. Нина Раппапорт,

“Blue Sky Studios”

¹²⁶ В фильме отсутствуют реплики.

¹²⁷ Уроженец Праги.

1999

Анимационный короткометражный фильм:

“Старик и море” / *The Old Man and the Sea*

Канада, реж. Александр Петров (адресат награды), прод. Татсуо Шимамура, “Pascal Blais” / “Imagica Corp.” / “Dentsu Tech.” / NHK / “Enterprise 21” / студия “Панорама” (Ярославль)

копродукция: Канада—Япония—Россия

2000

Анимационный короткометражный фильм:

“Отец и дочь” / *Father and Daughter*

Нидерланды

реж. Майкл Дудок де Вит (адресат награды), прод. Клэр Дженнингс, “CineTe Filmproductie bv / Cloudrunner Ltd.”

копродукция: Нидерланды—Великобритания—Бельгия

2001

Изменение регламента. Вводится новая категория конкурса “Анимационный полнометражный фильм” (*Animated Feature*).

Анимационный короткометражный фильм:

“Для птиц” / *For the Birds*

реж. Ральф Эгглстон (адресат награды), прод. Карен Дюфилю, “Pixar Animation Studios”

Анимационный полнометражный фильм:

“Шрек” / *Shrek*

прод. Арон Уорнер (адресат награды), реж. Эндрю Адамсон и Викки Дженсон, “DreamWorks SKG” / “Pacific Data Images”

2002

Анимационный короткометражный фильм:

“Чаббчаббы спасают Рождество” / *The Chubbchubbs!*

реж. Эрик Армстронг (адресат награды), прод. Жаке Барнбрук, “Sony Pictures Imageworks”

Анимационный полнометражный фильм:

“Унесенные призраками” / *Sen to chihiro no kamikakushi*

Япония—США

реж. Хайяо Миядзаки (адресат награды), прод. Тошио Сюдзуки, “Dentsu Inc.” / “Mitsubishi” / NTV / “Studio Ghibli” / “Tokuma Shoten” / “Walt Disney Pictures”

2003

Анимационный короткометражный фильм:

“Харви Крампет” / *Harvie Krumpet*

Австралия

реж. Адам Эллиот (адресат награды), прод. Мелани Кумбс, “A Melodrama Pictures Production”

Анимационный полнометражный фильм:

“В поисках Немо” / *Finding Nemo*

реж. Эндрю Стэнтон (адресат награды), прод. Грэм Уолтерс, “Buena Vista” / “Pixar Animation Studios”

2004

Анимационный короткометражный фильм:

“Райан” / *Ryan*

Канада

реж. Крис Ландрет (адресат награды), прод. Стивен Хобан и Марк Смит, “Copper Heart Entertainment & National Film Board of Canada”

Анимационный полнометражный фильм:

“Суперсемейка” / *The Incredibles*

реж. Брэд Берд (адресат награды),

прод. Джон Уокер, “Buena Vista”

2005

Анимационный короткометражный фильм:

“Луна и сын: Воображаемый разговор” / *The Moon and the Son: An Imagined Conversation*

реж. и прод. Джон Кейнмэйкер,

прод. Пегги Стерн (адресаты награды), “Shadowbox Films Inc.”

Анимационный полнометражный фильм:

“Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня” / *Wallace Gromit in The Curse of the Were-Rabbit*

Великобритания

реж. и прод. Ник Парк, прод. Стив Бокс (адресаты награды), “Aardman Animations” / “DreamWorks Animation”

2006

Анимационный короткометражный фильм:

“Датский поэт” / *The Danish Poet*

Норвегия—Канада

реж. Торил Кове (адресат награды), прод. Лайси Фернли и Марси Пейдж, “Mikrofilm” / “National Film Board of Canada”

фильм снят на английском языке

Анимационный полнометражный фильм

“Делай ноги” / *Happy Feet*

Австралия—США, реж. и прод. Джордж Миллер (адресат награды), прод. Билл Миллер и Даг Митчелл, “Kingdom Feature Productions” / “Kennedy Miller Productions” / “Village Roadshow Pictures”

2007

Анимационный короткометражный фильм:

“Петя и волк”¹²⁸ / *Peter the Wolf*

Великобритания—Польша—Норвегия—Мексика, реж. Сюзи Темплтон, прод. Хью Уэлшман (адресаты награды), “BreakThru Films Ltd.” / “Archangel” / “Channel 4 Television Corp.” / “Se-ma-for Studios” / “Storm Studio”

Анимационный полнометражный фильм:

“Рататуй” / *Ratatouille*

реж. Брэд Берд (адресат награды), прод. Брэд Льюис, “Pixar Animation Studios” / “Walt Disney Pictures”

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Лучший анимационный фильм”

1960

“Место под солнцем” / *A Place in the Sun*

ЧССР

¹²⁸ В фильме отсутствуют диалоги.

прод. Франтишек Выстречил, “George K. Arthur” / “Go Pictures”

1961

“Суррогат” / *Ersatz*

СФРЮ

прод. Душан Вукотич, “Zagreb Film”

1963

“Игра” / *Igra*

СФРЮ

реж. Душан Вукотич, “Rembrandt Films” / “Zagreb Film”

1965

“Сорока-воровка” / *La gazza ladra*

Италия, реж. и прод. Эмануэль Луццати, “Allied Artists”

1967

“Гипотеза Бета” / *Hypothese Beta*

Франция, реж. и прод. Жан-Шарль Мюнье, “Societe des Films Orzeaux” / “Pathe”

1972

“Топ-топ” / *Тур Тур*

СФРЮ, реж. и прод. Неделько Драгич, “Zagreb Film” / “Corona Cinematografica”

1974

“Пульчинелла” / *Pulcinella*

Италия, реж и прод. Эмануэль Луццати, прод. Джулио Джанини,

“Luzzati-Gianini Prod.”

1975

“Сизиф” / *Sisyphus*

Венгрия

реж. Марсель Янкович, “Hungarofilm”

1976

“Дедал” / *Dedalo*

Италия, реж. и прод. Манфредо Манфредо, “Cineteam Realizzazioni”

1977

“Замок на песке” / *Le chateau de sable*

Канада—США

реж. Коу Хэзмэн,

прод. Пьер Моретти и Гастон Саро,

“National Film Board of Canada”

1979

“Кукла мечты” / *Dream Doll*

СФРЮ/США

реж. и прод. Златко Гргич и Боб Годфри, “Zagreb Films” / “Godfrey Films”

1980

“Муха” / *A legy*

Венгрия, реж. и прод. Ференц Рофус, “Pannonia Film”

1981

“Крэк” / *Crac*

Канада

реж. и прод. Фредерик Бек,

“Societe Radio-Canada”

1982

“Танго” / *Tango*

ПНР, реж. Збигнев Рыбчинский, “Film Polski” / “Se-Ma-For”

1985

“Анна и Белла” / *Anna Bella*

Нидерланды

реж. Борге Ринг, прод. Силия ван Дийк

1986

“Греческая трагедия” / *Een griekse tragedie*

Нидерланды, реж. Николь ван Готем, прод. Линда ван Тулден и Виллем Тийссен,
“CineTe ryba.”

1987

“Человек, который сажал деревья” / *L’homme qui plantait des arbres*

Канада, реж. и прод. Фредерик Бек,

“Societe Radio-Canada” / “Canadian Broadcasting Corporation”

1989

“Корова”

СССР, реж. и прод. Александр Петров, студия “Пилот” / ВПТО “Видеофильм”

“Баланс” / *Balance*

ФРГ, реж. и прод. Кристоф Лойенштайн и Вольфганг Лойенштайн, “GNK Kassel” /
“НБК Hamburg”

1990

“Кузнечики” / *Cavallette*

Италия

реж. и прод. Бруно Боцетто,

“Rai Uno Radiotelevisione Italiana”

1992

“Речи, речи, речи...” / *Reci, reci, reci...*

Чехословакия

реж. и прод. Микаэла Павлатова,

“Kratky Film Praha” / “Sirena Film”

1993

“Монах и рыба” / *Le moine et le poisson*

Франция

реж. Майкл Дудок де Вит, прод. Патрик Эвено и Жак-Реми Жире, “Folimage Valence
Production”

1995

“Гагарин”

Россия реж. Алексей Харитиди, “Second Frog Animation Group”

1996

“Зала” / *La salla*

Канада реж и прод. Ричард Конди

фильм снят на итальянском языке

1997

“Русалка”

Россия, реж и прод. Александр Петров, DAGO / школа-студия “Шар” / студия “Пано-
рама” (Ярославль)

“Пожилая дама и голуби” / *La vieille dame et les pigeons*

Франция—Канада—Великобритания

реж. Сильвен Шоме,

прод. Дидье Брюннер, “Pascal Blais” / “Les Armateurs” / “Odec Kid Cartoons”

1998

“Когда жизнь уходит” / *Nar livet gar sin vej*

Дания, реж. и прод. Стефан Фельдмарк и Карстен Килерих, “A-Film”

1999

“Три несчастные девицы”¹²⁹ / *3 Misses*

Нидерланды реж. Пол Дриссен, прод. Нико Крама, “CineTe Film”

2000

“Отец и дочь” / *Father and Daughter*¹³⁰ Нидерланды реж. Майкл Дудок де Вит, прод. Клэр Дженнингс, “CineTe Filmproductie bv” / “Cloudrunner Ltd.”

2002

Короткометражный фильм:

“Собор” / *Katedra*

Польша

реж. Томек Багински, прод. Ярек Савко и Петр Сикора, “Platige Image”

“Колесо” / *Das Rad*

Германия

реж. Крис Стеннер, Хайди Витлингер и Арвид Уйбель, прод. Георг Грубер, “Filmakademie Baden-Wurttemberg”

“Атама-яма” / *Atama-yama*

Япония

реж. Кодзи Ямамура

Полнометражный фильм:

“Унесенные призраками” / *Sen to chihiro no kamikakushi*

Япония—США

реж. Хайяо Миядзаки, прод. Тошио Сюдзуки, “Dentsu Inc.” / “Mitsubishi” / NTV / “Studio Ghibli” / “Tokuma Shoten” / “Walt Disney Pictures”

2003

Полнометражный фильм:

“Трио из Бельвиля” / *Les triplettes de Belleville*

Франция—Бельгия—Канада—Великобритания

реж. Сильвен Шоме, прод. Дидье Брюннер и Вивьен Ванфлетерен, “Les Armateurs” / “Production Champion” / “Vivi Film” / “France 3 Cinema”

2004

Короткометражный фильм:

“Именинник” / *Birthday Boy*

Австралия

реж. Сейонг Парк,

прод. Эндрю Грегори, “An Australian Film”, “TV and Radio School Production”

фильм снят на корейском языке

2005

Полнометражный фильм:

“Ходячий замок” / *Hauru no ugoku shiro*

Япония

реж. Хайяо Миядзаки, прод. Тошио Сюдзуки, “Dentsu Inc.” / “Mitsubishi” / NTV / “Studio Ghibli” / “Tokuma Shoten”

2006

¹²⁹ В фильме отсутствуют диалоги.

¹³⁰ В фильме отсутствуют диалоги.

Короткометражный фильм:

“Маэстро” / *Maestro*

Венгрия

реж. и прод. Геза М. Тот, “Kedd” / MTV (Венгрия)

2007

Короткометражный фильм:

“Моя любовь”

Россия

реж. Александр Петров, прод. Константин Эрнст и Дмитрий Юрков, “ООО Даго Компания”

“Даже голуби попадают на небеса” / *Meme les pigeons vont au paradis*

Франция

реж. Сэмюэль Турно, прод. Пьер Баффин, BUF / “Kouz Production”

Полнометражный фильм:

“Персеполис” / *Persepolis*

Франция

реж. Венсан Паронно и Мариан Сатрапи, прод. Ксавье Риго и Марк-Антуан Робер, “2.4.7. Films” / “Diaphana Films” / “France 3 Cinema” / “French Connection Animations” / “The Kennedy-Marshall Company” помимо французского в фильме использованы английский и немецкий языки, а также фарси

Лучший короткометражный фильм

Если бы в 2001 году не была введена дополнительная категория для полнометражных анимационных фильмов, то сейчас мы имели бы дело с единым конкурсом короткометражек, учрежденным в 1932 году. Теперь же у анимационных лент все обстоит, как и у документальных, разделенных на две категории в зависимости от метража. Игровые же короткометражки обособились, оставшись в одиночестве. Но не беда, так как история этого разряда конкурса перенасыщена интереснейшими событиями. Тут и бесконечные деления на части и изменения регламента, робкое появление среди номинантов и последующий прорыв, осуществленный европейскими фильмами, а также великое множество значительных имен, хорошо известных нам по игровым полнометражным лентам. Одним словом, эта категория, как никакая другая, дарит исследователю истории “Оскара” материал для изучения.

Показательно, что в числе первых лауреатов оказалась лента “Сражающаяся рыба-меч”, выполненная в жанре “новость” – одна из последних работ в кино великого режиссера и продюсера немого периода Мака Сеннета, а в категории “Комедия” премия досталась двухчастевке “Музыкальная шкатулка” с участием легендарного дуэта комиков Стэн Лаурел – Оливер Харди. Продюсер этого фильма – не менее значительная фигура в истории мирового кино. Им был Хэл Роуч, обессмертивший свое имя созданием сериала “Наша банда”, главные роли в котором исполняли дети-актеры. Правда, в отличие от своих звездных подопечных, именно он из раза в раз становился лауреатом “Оскара”.

К участию в конкурсе игровых короткометражек допускаются картины, созданные в самых различных жанрах. Среди претендентов на “Оскар” можно встретить обычные игровые фильмы, научно-популярные ленты, репортажи, эссе, социальные и исторические исследования. Не участвуют в розыгрыше только учебные фильмы. Одно из основных требований, предъявляемых к короткометражкам, – лаконизм, что, в свою очередь, побуждает их создателей к поиску новых средств выразительности.

Все фильмы, награжденные “Оскаром” в этой категории, отличаются высочайшим художественным уровнем. Поэтому очень жаль, что российским исследователям приходится не смотреть эти ленты, а довольствоваться чтением восторженных откликов критиков. Тем не менее следует особо выделить такие шедевры, как фильм братьев Дэнниса и Терри Сэндерса “После войны” (1954), “История золотой рыбки” Жак-Ива Кусто (1959), “Одноглазые короли” французов Поля Клодона и Эдмона Сешана (1974), “Последний доллар” Ллойда Филлипса (1980).

Неанглоязычные короткометражные фильмы приступили к штурму “оскаровской” твердыни наряду с их старшими братьями в лице полнометражных игровых фильмов. Началось это на рубеже 1940-50-х годов, когда старушка Европа сумела одержать сразу же две победы над Америкой. Помните, как в 1949 году в конкурсе игровых полнометражных фильмов первенствовал “Гамлет”? Гораздо меньше вспоминают о триумфе европейцев в следующем сезоне, когда победу праздновали французы, делегировавшие в конкурс короткометражек свою двухчастевку “Ван Гог”.

С этого времени представители неамериканского кино стали постоянными участниками гонки за “Оскаром”. В последние годы наметилась даже своего рода экспансия европейцев, особенно скандинавов. Дело дошло до того, что в конкурсе 1996 года четыре фильма-номинанта из пяти представляли зарубежные кинематографии. Другое дело, что “Оскар” тогда достался именно пятому претенденту, американскому фильму, но гости могли утешать себя тем, что на отрезке 1990–2000 годов они праздновали победу пять (!) раз. В 2004-м эстафета была подхвачена англичанами.

В конкурсах 1998, 1999 и 2002 годов в пятерке номинантов присутствовало трио неамериканцев. Среди них следует в первую очередь отметить датчан. Эта страна, надо сказать, добилась едва ли не самых лучших показателей в конкурсе короткометражек, а участники творческого тандема Ким Магнуссон – Андерс Томас Йенсен со всем основанием могут считать себя настоящими любимцами Киноакадемии.

И наконец, в 2008 году произошло то, что назревало давным-давно. Все пять номинантов по итогам 2007 года представляли неамериканскую кинопродукцию (пятой соискательницей награды была английская лента).

В то же время необходимо сказать несколько слов и о заслугах представителей кино США. Например, о такой яркой личности, как Гордон Холлингшед. Этот американский продюсер и режиссер сумел завоевать целых 12 (!) “Оскаров” (10 – за короткометражки, один – за документальный фильм и один – как лучший ассистент режиссера). А ведь при желании можно вспомнить и о череде уникальных побед, одержанных Уолтом Диснеем...

Поначалу премия доставалась продюсерам короткометражных лент, но уже через два года Киноакадемия решила награждать киностудии-производительницы фильмов. Их, в свою очередь, вновь сменили продюсеры, среди которых все чаще и чаще появлялись “многостаночники”, выступавшие в качестве режиссеров и даже сценаристов своих лент. Однако в абсолютном большинстве случаев статуэтка попадала в руки продюсеров, что вытесняло из конкурса очень известных режиссеров, превращавшихся волей Киноакадемии в своего рода неполноценных создателей фильмов. И не просто фильмов, а лучших фильмов года! Так без статуэтки за лучшую короткометражку остались такие мировые знаменитости, как Дон Сигел, Ален Рене, Бен Шарпстин, Робер Энрико и многие другие, но самая большая несправедливость выпала на долю режиссера Джеймса Элгара, десятилетиями стоявшего в тени Уолта Диснея и не получавшего ничего, пока его босс устанавливал рекорды по числу номинаций (39) и собранных статуэток (12) в данном разряде конкурса. И лишь на Каннском и Берлинском фестивалях он все-таки завоевал свои законные награды.

Лауреаты

1931/32

Адресатами награды становятся продюсеры.

Награды присуждаются в следующих разрядах:

1. “Комедия” (*Comedy*)
2. “Новость” (*Novelty*)

Комедия:

“Музыкальная шкатулка” / *The Music Box*

прод. Хэл Роуч, MGM

из серии “Лаурел и Харди” / *Laurel & Hardy*

Новость:

“Сражающаяся рыба-меч” / *Wrestling Swordfish*

прод. Мак Сеннет, “Educational”

из фильма “Каннибалы бездны” / *Cannibals of the Deep*

1932/33

Адресатами награды становятся киностудии.

Комедия:

“Вот это Харрис” / *So This Is Harris*

“RKO Radio”

Новость:

“Кракатоа” / *Krakatoa*

трехчастевка

“Educational”

1934

Комедия:

“Кукарача”¹³¹ / *La Cucaracha* “RKO Radio”

Новость:

“Восковой город” / *City of Wax*

“Educational”

из фильма “Битва за жизнь” / *Battle for Life*

1935

Комедия:

“Как заснуть” / *How to Sleep*

миниатюра

MGM

Новость:

“Крылья над Эверестом” / *Wings Over Mt. Everest*

“Educational”

1936

Новая классификация. Награды присуждаются в следующих разрядах:

1. “Одноразделка” (*One-reel*).

2. “Двухразделка” (*Two-reel*).

3. “Цветной фильм” (*Color film*).

Одноразделка:

“Образование наскучило” / *Bored of Education*

прод. Хэл Роуч, MGM

из сериала “Наша банда” / *Our Gang*

Двухразделка:

“Общественные выплаты” / *The Public Pays*

MGM

из сериала “Преступление без наказания” / *Crime Doesn't Pay*

Цветной:

“Дайте мне свободу” / *Give Me Liberty*

“Warner Bros.”

из сериала “Бродвейские мгновения” / *Broadway Brevities*

1937

Одноразделка:

“Частная жизнь Ганнетов” / *Private Life of the Gannets*

“Educational”

Двухразделка:

“Деньги – пытка” / *Torture Money*

MGM

из сериала “Преступление без наказания” / *Crime Doesn't Pay*

Цветной:

“Грошовая мудрость” / *Penny Wisdom*

MGM

из сериала “Устремления Пита Смита” / *Pete Smith Specialties*

1938

¹³¹ Первый в истории Голливуда цветной игровой фильм.

Изменение классификации. Исчезает разряд цветных фильмов.

Одночастевка:

“Эти матери могли жить” / *That Mothers Might Live*

MGM (миниатюра)

Двухчастевка:

“Декларация независимости” / *Declaration of Independence*

“Warner Bros.”

из сериала “Исторические очерки” / *Historical Featurette*

1939

Одночастевка:

“Беспокойные медвежата” / *Busy Little Bears*

“Paramount”

из фильма “Параграфикс” / *Paragraphics*

Двухчастевка:

“Сыновья свободы” / *Sons of Liberty*

“Warner Bros.”

из сериала “Исторические очерки” / *Historical Featurette*

1940

Одночастевка:

“И глазом не моргнешь” / *Quicker 'n a Wink*

MGM

из сериала “Устремления Пита Смита” / *Pete Smith Specialties*

Двухчастевка:

“Тедди, крутой ездок” / *Teddy, The Rough Rider*

“Warner Bros.”

из сериала “Исторические очерки” / *Historical Featurette*

1941

Одночастевка:

“О щенках и головоломках” / *Of Pups and Puzzles*

MGM

из сериала “Прошедший парад” / *Passing Parade*

Двухчастевка:

“По главной улице” / *Main Street on the March*

MGM

1942

Одночастевка:

“Говоря о животных и их семействах” / *Speaking of Animals and Their Families*

“Paramount”

из сериала “Говоря о животных” / *Speaking of Animals*

Двухчастевка:

“За чертой долга” / *Beyond the Line of Duty*

“Warner Bros.”

из сериала “Бродвейские мгновения” / *Broadway Brevities*

1943

В качестве адресатов награды вновь выступают продюсеры.

Одночастевка:

“Сражающиеся амфибии” / *Amphibious Fighters*

прод. Грантленд Райс (адресат награды), реж. Джек Итон, “Paramount”

Двухчастевка:

“Божественная музыка” / *Heavenly Music*

прод. Джерри Бреслер и Сэм Кослоу (адресаты награды), реж. Джозеф Берне, MGM
1944

Одночастевка:

“Кто есть кто в стране животных” / *Who's Who in Animal Land*

прод. Джерри Фэрбенкс (адресат награды), реж. Лесли М. Рауш, “Paramount”
из сериала “Говоря о животных” / *Speaking of Animals*

Двухчастевка:

“Я не хочу играть” / *I Won't Play*

прод. Гордон Холлингшед (адресат награды), реж. Крэйн Уилбур, “Warner Bros.”
1945

Одночастевка:

“Лестница к свету” / *Stairway to Light*

прод. Герберт Маултон (адресат награды), реж. Сэмми Ли, MGM
из сериала “Прошедший парад Джона Несбита” / *John Nesbitt Passing Parade*

Двухчастевка:

“Звезда в ночи” / *Star in the Night*

прод. Гордон Холлингшед (адресат награды), реж. Дон Сигел, “Warner Bros.”
из сериала “Бродвейские мгновения” / *Broadway Brevities*

1946

Одночастевка:

“Ты наедине с опасностью” / *Facing Your Danger*

прод. Гордон Холлингшед (адресат награды), реж. Эдвин Ольсен, “Warner Bros.”
из сериала “Спортивный парад” / *Sports Parade*

Двухчастевка:

“Мальчик и его собака” / *A Boy and His Dog*

прод. Гордон Холлингшед (адресат награды), реж. Лерой Принц, “Warner Bros.”

1947

Одночастевка:

“До свидания, мисс Терлок” / *Goodbye Miss Turlock*

прод. Герберт Маултон (адресат награды), реж. Эдвард Л. Кан, MGM
из сериала “Прошедший парад Джона Несбита” / *John Nesbitt Passing Parade*

Двухчастевка:

“Поднимаясь на Маттерхорн” / *Climbing the Matterhorn*

реж. и прод. Ирвинг Аллен, “Monogram”

1948

Одночастевка:

“Симфония города” / *Manniskor i stad*

Швеция

прод. Эдмунд Рик (адресат награды), реж. Арне Суксдорф, “20th Century Fox”

Двухчастевка:

“Остров тюленей” / *Seal Island*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Джеймс Элгар, “Disney” / “RKO Radio”
из сериала “Подлинное приключение” / *True-Life Adventure*

1949

Одночастевка:

“Вечеринка на воде” / *Aquatic House-Party*

прод. Джек Итон, “Paramount”

из сериала “Спортивное обозрение Грантленда Райса” / *Grantland Rice Sportlights*

Двухчастевка:

“Ван Гог” / *Van Gogh*

Франция

прод. Гастон Диль и Роберт Ассенс (адресаты награды), реж. Ален Рене, “Canton-Weiner”

1950

Одночастевка:

“Дедушка гонок” / *Grandad of Races*

прод. Гордон Холлингшед (адресат награды), реж. Андре де ла Ватте, “Warner Bros.”
из сериала “Спортивный парад” / *Sports Parade*

Двухчастевка:

“В долине бобров” / *In Beaver Valley*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Джеймс Элгар, “Disney” / “RKO Radio”
из сериала “Подлинное приключение” / *True-Life Adventure*

1951

Одночастевка:

“Мир детей” / *World of Kids*

реж. и прод. Роберт Янгсон, “Warner Bros.”

из сериала “Новости Витافона” / *Vitaphone Novelties*

Двухчастевка:

“Пол-акра природы” / *Nature’s Half Acre*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Джеймс Элгар, “Disney” / “RKO Radio”
из сериала “Подлинное приключение” / *True-Life Adventure*

1952

Одночастевка:

“Свет в окне” / *Light in the Window*

прод. Борис Вермонт (адресат награды), реж. Джин Озер, “Art Films Prods.” / “20th Century Fox”

из сериала “Искусство” / *Art Series*

Двухчастевка:

“Водоплавающие” / *Water Birds*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Бен Шарпстин, “Disney” / “RKO Radio”
из сериала “Подлинное приключение” / *True-Life Adventure*

1953

Одночастевка:

“Увертюра к „Виндзорским
насмешницам“” / *The Merry Wives of Windsor Overture*

прод. Джонни Грин, MGM

из сериала “Увертюры” / *Overture Series*

Двухчастевка:

“Медвежий край” / *Bear Country*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Джеймс Элгар, “Disney” / “RKO Radio”
из сериала “Подлинное приключение” / *True-Life Adventure*

1954

Одночастевка:

“Эта механическая эпоха” / *This Mechanical Age*

прод. Роберт Янгсон, “Warner Bros.”

Двухчастевка:

“После войны” / *A Time Out of War*

реж. и прод. Дэнис Сэндерс, прод. Терри Сэндерс (адресаты награды), “Carnival Prods.”
1955

Одночастевка:

“Выживший город” / *Survival City*

прод. Эдмунд Рик (адресат награды), реж. Энтони Муго, “20th Century Fox”

Двухчастевка:

“Лицо Линкольна” / *The Face of Lincoln*

прод. Уилбур Т. Блум (адресат награды), реж. Эдвард Фрид, University of Southern California / “Cavalcade Pictures”

1956

Одночастевка:

“Разрушая водный барьер” / *Crashing the Water Barrier*; реж. и прод. Константин Калзер, “Warner Bros.”

Двухчастевка:

“Пальто на заказ” / *The Bespoke Overcoat*

Великобритания

прод. Джордж К. Артур (адресат награды), реж. Джек Клэйтон, “Romulus Films”

1957

Введен новый регламент: присуждается одна награда. Категория получает название “Игровые сюжеты” (*Live Action Subjects*).

“Пес – Мокрая спина” / *The Wetback Hound*

прод. Ларри Лэнсберг, “Disney” / “Buena Vista”

1958

“Большой Каньон” / *Grand Canyon*

прод. Уолт Дисней (адресат награды), реж. Джеймс Элгар, “Disney” / “Buena Vista”

1959

“История золотой рыбки” / *Histoire d'un poisson rouge*

Франция—США

прод. Жак-Ив Кусто (адресат награды), реж. Эдмон Сешан, “Les Requins Associes” / “Columbia Pictures”

1960

“День художника” / *Day of the Painter*

прод. Эзра Р. Бэйкер (адресат награды), реж. Роберт Дэвис, “Little Movies” / “Kingsley-Union Films”

1961

Вновь адресатом награды выступает киностудия.

“Большие корабли идут в море” / *Seawards the Great Ships*

Великобритания

“Templar Film Studios” / “Schoenfeld Films”

1962

“Счастливая годовщина” / *Heureux anniversaire*

Франция, реж. и прод. Пьер Этекс, прод. Жан-Клод Каррьер (адресаты награды), “Atlantic Pictures”

1963

“Совиный ручей” / *La riviere de hibou*

Франция

прод. Поль де Рубе и Марсель Ишак (адресат награды), реж. Робер Энрико, “Janus Films”

1964

“Касальс дирижирует: 1964” / *Casals Conducts: 1964*
прод. Эдвард Шрайбер (адресат награды), реж. Ларри Старэн, “Thalia Films” /
“Beckman Film Corp.”

1965

“Цыпленок” / *Le poulet*

Франция

реж. и прод. Клод Берри, “Pathe Contemporary Films”

1966

“Дикие крылья” / *Wild Wings*

Великобритания

прод. Эдгар Энсти (адресат награды), реж. Патрик Кери и Джон Тэйлор, “British
Transport Films”

1967

“Стоянка” / *A Place to Stand*

Канада

реж. и прод. Кристофер Чепман, “T.D.F. Prod.” для “Ontario Dept. of Economics and
Development”

1968

“Роберт Кеннеди завещал” / *Robert Kennedy Remembered*

прод. Чарльз Гуггенхайм, “Guggenheim Prods.” / “National General”

1969

“Волшебные машины” / *The Magic Machines*

прод. Джоан Келлер Стерн (адресат награды), реж. Боб Кертис, “Fly-By-Night Prods.”

1970

“Воскрешение Бронко Билли” / *The Resurrection of Broncho Billy*

прод. Джон Лонгенеккер (адресат награды), реж. Джеймс Р. Рокос, University of
Southern California, Dept. of Cinema / “Universal”

1971

“Часовые тишины”¹³² / *Centinelas del silencio*

Мексика—США

реж. Роберт Эмрам, прод. Мануэль Аранго (адресаты награды), “Producciones
Concord” / “Paramount”

1972

“Мир Нормана Рокуэлла... Американская мечта” / *Norman Rockwell's World...*

An American Dream

прод. Ричард Баркли (адресат награды), реж. Роберт Дьюбел,

“Concepts Unlimited” / “Columbia Pictures”

1973

“Болеро” / *The Bolero*

реж. и прод. Уильям Фертик, прод. Аллан Миллер (адресаты награды), “Allan Miller
Production”

1974

“Одноглазые короли” / *Les... borgnes sont rois*

Франция

реж. и прод. Эдмон Сешан, прод. Поль Клодон (адресаты награды) “C.A.P.A.C.
Productions (Paris)”

¹³² Этот фильм одержал уникальную двойную победу, первенствуя также в конкурсе короткометражных документальных фильмов.

1975

“Ангел и Большой Джо” / *Angel and Big Joe*
реж. Берг Зальцман, “Salzman Productions”

1976

“В зоне льда” / *In the Region of Ice*
реж. Питер Вернер, прод. Андре Гатфройнд (адресаты награды), “American Film Institute”

1977

“Я обрел путь” / *I’ll Find a Way*
Канада
реж. и прод. Беверли Шэффер, прод. Юки Йосида (адресаты награды), “National Film Board of Canada”

1978

“Отец-подросток” / *Teenage Father*
реж. Тэйлор Хэкфорд (адресат награды), прод. Шарлотт Де Армонд, “New Visions Inc. for the Children’s Home Society of California”

1979

“Питание и уход” / *Board and Care*
реж. и прод. Рон Эллис, прод. Сара Пиллсбери (адресаты награды), “Ron Ellis Films”

1980

“Последний доллар” / *The Dollar Bottom*
прод. Ллойд Филлипс (адресат награды), реж. Роджер Кристиан, “Rocking Horse Films Limited” / “Paramount”

1981

“Фиалка” / *Violet*
реж. и прод. Шелли Левинсон, прод. Пол Кемп (адресаты награды), The American Film Institute

1982

“Шокирующий случай” / *A Shoking Accident*
прод. Кристин Острайхер (адресат награды), реж. Джеймс Скотт, “Flamingo Pictures Ltd.”

1983

“Парни и девушки” / *Boys and Girls*
прод. Дженис Л. Платт (адресат награды), реж. Дон Макбрirti, “Atlantis Films Ltd.”

1984

“Вверх” / *Up*
реж. и прод. Майк Гувер, “Pyramid Films”

1985

“Изнеженный пилигрим” / *Molly’s Pilgrim*
реж. и прод. Джеффри О. Браун, “Phoenix Films”

1986

“Любимые образы” / *Precious Images*
реж. и прод. Чак Уоркман, “Calliope Films Inc.”

1987

“Мужской гетеросексуальный танцзал Рэя” / *Ray’s Male Heterosexual Dance Hall*
прод. Джонатан Сэнгер и Джана Сью Мемел (адресаты награды), “Chanticleer Films”

1988

“Назначения Дэнниса Дженнингса” / *The Appointments of Dennis Jennings*

реж. Дин Пэрисот и Стивен Райт¹³³(адресаты награды), “Schooner Productions Inc.”
1989

“Опыт работы” / *Work Experience*

реж. и прод. Джеймс Хендри, “North Inch Production Ltd.”

1990

“Встреча за ленчем” / *The Lunch Data*

реж. и прод. Адам Дэвидсон, “Adam Davidson Production”

1991

“Студент” / *Session Man*

реж. и прод. Сет Уинстон, прод. Роб Фрид (адресаты награды), “Chanticleer Films”

1992

“Омнибус” / *Omnibus*

Франция

прод. Сэм Карман (адресат награды), прод. Энн Беннет, “Lazennec tout court” / “Le

C.R.R.A.V.”

1993

“Черный ездок” / *Schwarzfahrer*

ФРГ

реж. Пепе Данкварт (адресат награды), прод. Альберто Китцлер, “Trans-Film GmbH”

1994

Награда присуждена двум фильмам.

“„Это прекрасная жизнь“ по Францу Кафке” / *Franz Kafka's It's a Wonderful Life*

Великобритания

реж. Питер Кэпелди, прод. Рут Кенли-Леттс (адресаты награды)

“Тревор” / *Trevor*

реж. Пегги Райски, прод. Рэнди Стоун (адресаты награды), “Rajski / Stone”

1995

“Влюбленный Либерман” / *Lieberman in Love*

реж. Кристин Лахти, прод. Джана Сью Мемел¹³⁴(адресаты награды), “Chanticleer Films”

1996

“Дорогой дневник” / *Dear Diary*

реж. Дэвид Френкел, прод. Барри Джоссен (адресаты награды), “DreamWorks SKG”

1997

“Визы и добродетели” / *Visas and Virtue*

реж. Крис Ташима, прод. Крис Донахью (адресаты награды), “Cedar Grove”

1998

“Ночь после выборов” / *Valgaften*

Дания

реж. Андерс Томас Йенсен, прод. Ким Магнуссон (адресаты награды), “M&M Productions”

1999

“Моей маме в Нью-Йорке снится чертовщина” / *My Mother Dreams the Satan's Disciples in New York*

реж. Барбара Шок (адресат награды), прод. Тамми Тиэль, American Film Institute / “Kickstart”

¹³³ Редчайший случай, когда был награжден не продюсер, а автор сценария фильма и исполнитель главной роли.

¹³⁴ Исполнительный продюсер фильма.

2000

“Я хочу быть...” / *Quiero Ser – Gestohlene traume*

Мексика—Германия

реж. и прод. Флориан Галленбергер, “Marc-Andreas Bochert and Gabriele Lins”

2001

“Счетовод” / *The Accountant*

реж. Рэй Маккиннон и прод. Лиса Блаунт¹³⁵(адресаты награды), “Ginny Mule Pictures”

2002

“Этот очаровательный человек” / *Der er en yndig mand*

Дания

реж. Мартин Странге-Хансен и прод. Мие Андреасен (адресаты награды), “M&M Productions”

2003

“Два солдата” / *Two Soldiers*

реж. Аарон Шнайдер, прод. Эндру Д. Сакс (адресаты награды), “A Shoe Clerk Picture Company Production”

2004

“Оса” / *Wasp*

Великобритания

реж. Андреа Эрнольд (адресат награды), прод. Наташа Марш, “A Cowboy Films Production”

2005

“Шестой стрелок” / *Six Shooter*

Великобритания

реж. Мартин Макдонах (адресат награды), прод. Кентон Аллен и Миа Бэйс, “Fantastic Films Ltd.” / “Funny Farm Ltd.”

2006

“История западного берега” / *West Bank Story*

реж. и прод. Ари Зандель, “Magnolia Pictures”

2007

“Моцарт среди карманников” / *Le Mozart des pickpockets*

Франция

реж. Филипп Пойе-Вийяр (адресат награды), прод. Фабрис Гольдштейн и Антуан Рейн, “Kare Productions”

Номинации неанглоязычной продукции в категории “Лучший короткометражный фильм”

1948

Одночастевка:

“Симфония города” / *Manniskor i stad*

Швеция

прод. Эдмунд Рик, реж. Арне Суксдорф, “20th Century Fox”

1949

Двухчастевка:

“Ван Гог” / *Van Gogh*

Франция

¹³⁵ Исполнительный продюсер фильма.

прод. Гастон Диль и Робер Ассен,
реж. Ален Рене, “Canton-Weiner”

1951

Двухчастевка:

“Бальзак” / *Balzac*

Франция, реж. и прод. Жан Видаль,

“Les Films Du Compass”

1953

Однoчастевка:

“Христос среди простаков” / *Christ Among the Primitives*

Италия

прод. Винченцо Люччи-Чьяриси, “IFE Releasing Corp.”

1959

“История золотой рыбки” / *Histoire d'un poisson rouge*

Франция—США

прод. Жак-Ив Кусто, реж. Эдмон Сешан, “Les Requins Associes” / “Columbia Pictures”

1961

“Играй в мяч!” / *Ballon vole*

Франция

реж. и прод. Жан Даск, “Cine Documents”

1962

“Счастливая годовщина” / *Heureux anniversaire*

Франция

прод. Жан-Клод Каррьер, реж. Пьер Этекс, “Atlantic Pictures”

“Пан” (“Короткое лето”) / *Pan (Kort ar sommaren)*

Швеция

прод. Герман ван дер Хорст, реж. Бьярне Хеннинг-Йенсен, “Mayfair Pictures”

1963

“Совиный ручей” / *La riviere de hibou*

Франция

прод. Поль де Рубе и Марсель Ишак,

реж. Робер Энрико, “Janus Films”

1965

“Цыпленок” / *Le poulet*

Франция

реж. и прод. Клод Берри, “Pathe Contemporary Films”

1967

“Небо над Голландией” / *Sky Over Holland*

Нидерланды

реж. Джон Фернхут, прод. Дувс Фернхут, “Ferno Prod. for the Netherlands” / “Seneca International”

1971

“Часовые тишины” / *Centinelas del silencio*

Мексика—США

реж. и прод. Роберт Эмрам, прод. Мануэль Аранго, “Producciones Concord” / “Paramount”

1974

“Одноглазые короли” / *Les... borgnes sont rois*

Франция, реж. и прод. Эдмон Сешан, прод. Поль Клодон, “С.А.Р.А.С. Productions (Paris)”

1986

“Выход” / *Exit*

Италия

прод. Стефано Реали и Пино Квартулло, реж. Пино Квартулло и Стефано Реали, “Rai Radiotelevisione Italiana” / RAI-UNO

1992

“Омнибус” / *Omnibus*

Франция, реж. Сэм Карман, прод. Энн Беннет, “Lazennec tout court” / “Le C.R.R.A.V.”

1993

“Черный ездок” / *Schwarzfahrer*

ФРГ

реж. Пепе Данкварт,

прод. Альберто Китцлер,

“Trans-Film GmbH”

“Винт” / *La vis*

Франция, реж. Дидье Фламан, прод. Серж Блюменталь, “Perla Films” / “La Sept Cinema”

1996

“Связанные” / *Esposados*

Испания

реж. Хуан Карлос Фреснадильо, прод. Мигель Толедо, “Zodiac Films” / “Juan Carlos Fresnadillo P.C.”

“Эрнст и Лисет” / “Ernst&Lyset”

Дания, реж. Андерс Томас Йенсен, прод. Ким Магнуссон, “M&M Productions”

“Бессловесные” / *Senza parole*

Италия

реж. Антонелло Де Лео, прод. Бернадетт Карранца, “Film Trust Italia”

“Сердце наизнанку” / *De tripas, Corazon*

Мексика, реж. Антонио Уррутия, прод. Берта Наварро, IMCINE / DPC / Universidad de Guadalajara

1997

“Влюбились, значит?” / *Skal vi vaere kaerester?*

Швеция, реж. Биргер Ларсен, прод. Томас Лидхольм, “Metronome Productions” / “Victoria Film”

“Вольфганг” / *Wolfgang*

Дания, реж. Андерс Томас Йенсен,

прод. Ким Магнуссон, “M&M Productions” / “Dansk Novellefilm”

1998

“Ночь после выборов” / *Valgaften*

Дания, реж. Андерс Томас Йенсен, прод. Ким Магнуссон, “M&M Productions”

“Почтовая открытка” / *La carte postale*

Бельгия, реж. Вивиан Гоффет,

прод. Доминик Жан, K2 S.A.

“Виктор” / *Victor*

Швеция, реж. и прод. Симон Сундквист и Джоэл Бергволл, “Bergvall” / “Bilder” / “Hemikrania”

1999

“Сдача” / *Kleingeld*

Германия, реж. Марк-Андреас Бохерт, прод. Габриэль Линс, Die Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf”

Potsdam-Babelsberg

“Большие и малые чудеса” / *Stora och sma mirakel*

Дания

прод. Маркус Ольссон, реж. Джон Линдстрем, Dramatiska Institutet

“Тайс и Нико” / *Bror, min bror*¹³⁶

Дания, реж. Хенрик Рубен Генц, прод. Михаэль Хорстен, “Nimbus Film” / “Dansk Novellefilm”

2000

“Я хочу быть...” / *Quiero Ser – Gestohlene trauma*

Мексика—Германия

реж. и прод. Флориан Галленбергер, “Marc-Andreas Bochert and Gabriele Lins”

“Футбольная история” / *Una historia de futbol*

Бразилия

реж. и прод. Пауло Мачлин, “UM Filmes”

2001

“Самое великое изобретение Грегора” / *Gregors grosste Erfindung*

Германия

реж. и прод. Йоханнес Кифер,

“Sudwest Filmproduction”

“Мужское дело” / *Meska sprawa*

Польша

реж. Славомир Фабицки, прод. Богумил Годфрежов, Polish National Film School

2002

“Этот очаровательный человек” / *Der er en yndig mand*

Дания

реж. Мартин Странге-Хансен,

прод. Мие Андреасен, “M&M Productions”

“Хроника происшествий” / *Fait d’hiver*

Бельгия

реж. Дирк Бельен, прод. Аня Делеманс, “Another Dimension”

“Я буду ждать еще...” / *J’attendrai le suivant...*

Франция, реж. Филипп Орренди,

прод. Каролин Першо, “La Boite”

2003

“„А“ Скрученность” / *(A) Torzija*

Словения

реж. Стефан Арсениевич,

прод. Юре Козак и Майкл Дефферт,

“A Studio Arkadena Production”

“Мост” / *Most*

США—Чехия

реж. Бобби Гарабедян, прод. Уильям Забка, “An Eastwind Films Production”

фильм снят на английском и чешском языках

“Красная куртка” / *Die rote jacke*

Германия

¹³⁶ Международное прокатное название фильма: *Teis and Nico*.

реж. Флориан Баксмейер, прод. Кай Лихтенауэр, “A Hamburger Filmwerkstätten e. V.”
“Сутолока” / *Cohue*

Франция

реж. Лионель Байлиу, прод. Жером Корнюо, Жиль де Местр, Мигель Куртуа,
“A Tetramedia Production”

2004

“Маленький террорист” / *Little Terrorist*

Индия—Великобритания

реж. и прод. Ашвин Кумар, “An Alipur Films Production”

фильм снят на хинди

“В 7:35 утра” / *7:35 de la mañana*

Испания

реж. Начо Вигалондо, прод. Эдуардо Карнерос, “An Ibarretxe & Co. Production”

2005

“Побег” / *Ausreisser*

Германия, реж. Ульрике Гроте,

прод. Константин Кассел,

Filmstudium Universitat Hamburg

“Последняя ферма в долине” / *The Last Farm in the Valley*

Исландия

реж. Рунар Рунарссон,

прод. Порир Сигурйонссон,

“Zik Zak Kvikmyndir”

2006

“Бинта и великолепная идея” / *Binta y la gran idea*

Испания

реж. Хавьер Фессер, прод. Луис Мансо, “Filmgranas”

“Хелмер и сын” / *Helmer & son*

Дания

реж. Серен Пилмарк,

прод. Ким Магнуссон, “Nordisk Film”

“Перебор” / *Eramos pocos*

Испания

реж. Борья Кобеага

прод. Ойхана Олеа

“Altube Filmeak S.L.”

2007

“Моцарт среди карманников” / *Le Mozart des pickpockets*

Франция

реж. Филипп Пойе-Вийяр

(адресат награды),

прод. Фабрис Гольдштейн и Антуан Рейн, “Kare Productions”

“Ночью” / *Om natten*

Дания

реж. Кристиан Кристиансен,

прод. Луиза Вест,

“Zentropa Entertainments”

“Аргентинское танго” / *Tanghi argentini*

Бельгия

реж. Ги Тис

прод. Аня Делеманс,

“Another Dimension of an Idea” / “Dreams in Motion” / VAF

“Заместитель” / *Il supplente*

Италия

реж. Андреа Джублин

прод. Лоренцо Фоши

“Frame by Frame” / “Sky Italia”

Научно-технические достижения

Кинематограф настолько тесно связан с научно-техническим прогрессом, что подчас трудно определить, чему он в большей степени обязан появлением на свет – искусству, требовавшему для своего выражения новых видов, жанров и форм, или все-таки накоплению технических знаний. В ту пору, когда кино уже повсеместно стало признанным и равноправным видом искусства со своим специфическим арсеналом художественных средств, оно оказалось в еще большей зависимости от техники и технологии, чем во времена своего рождения. Эта зависимость сохраняется и сегодня. Когда же Киноакадемия организовала свой Технический отдел, необходимость учреждения наград за достижения в развитии техники и технологии кинопроизводства стала очевидной.

Первые награды за научно-технические достижения были вручены в 1931 году по результатам сезона 1930/31 года. Обладателями статуэток стали компании “Electrical Research Products”, “RCA Photophone” и “RKO Radio” – за разработку аппаратуры, устраняющей шумовые помехи при записи звука, а также “DuPont Film Manufacturing” и “Eastman Kodak” – за выпуск высокочувствительной цветной киноплёнки.

Достижения в научно-исследовательской сфере, а также технические достижения прикладного характера оцениваются в конкурсе Академии в рамках единой категории, изначально разделенной на три класса. Награда первого класса (статуэтка) присуждается за изобретения и исследования, имеющие решающее значение для развития киноиндустрии. Награда второго класса (памятная табличка) присуждается за высокий уровень конструктивных или технических решений, определяющих перспективу развития кинотехники и технологии кинопроизводства. И, наконец, награды третьего класса (почетные дипломы) вручаются за достижения в отдельных областях кинотехники.

Лауреатов по-прежнему определяет специальный комитет Технического отдела Академии. Награждаются они без этапа номинаций, однако каждое представление должно быть согласовано с президентом Академии. По установившейся традиции вручение призов за научно-технические достижения производится на две-три недели раньше основной церемонии награждения.

Лауреатами в данной категории могут стать отдельные изобретатели, технические и исследовательские коллективы, а также производственные или научные объединения, фирмы и киностудии. Чаще всего в этой категории отмечалась компания “Eastman Kodak”, добившаяся огромных успехов на ниве производства высокочувствительной киноплёнки и совершенствования технологии ее обработки. Неоднократно удостоивались различных наград Академии за научно-технические достижения компании “Radio Corporation of America”, “Bell and Howell”, “OSRAM GmbH”, “Fuji Foto Film”, а также инженерные службы компании “20th Century Fox”.

Среди изобретателей-индивидуалов необходимо отметить звукотехников Дугласа Ширера (7 наград), Стефана Кудельски (3 награды) и Гордона Э. Сойера (многолетний руководитель Технического отдела Академии), которые внесли неоценимый вклад в развитие звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры. Они подготовили почву для внедрения в кинопроизводство системы стереофонического звучания “Dolby Stereo” – вершинного достижения звукотехники в кино. Что же касается самого Рэя Долби, то он награжден “Оскаром” в 1988 году за разработку и усовершенствование своего детища.

Из тех, кто трудился в области съёмочной и проекционной техники, особого упоминания заслуживают кинооператор и изобретатель Альфред Митчелл – создатель одной из самых совершенных тридцатипятимиллиметровых камер (одна из них была названа его именем). Он также удостоивался почетного “Оскара”. В одном ряду с ним стоят: Фред

Уоллер – автор одной из самых оригинальных систем широкоформатного кино “Сине-рама” (награда по итогам 1953 года); мастер комбинированных съемок и спецэффектов, многолетний сотрудник студии Диснея Юб Айверкс (награда за 1964 год). В числе лауреатов хочется отметить и Марка Серрурьеера (сына знаменитого изобретателя монтажного стола “Мувиола” Айвена Серрурьеера), который был удостоен “Оскара” в 1980 году за свою долголетнюю работу по усовершенствованию техники и технологии монтажа.

В 1978 году Академия изменила название награды, присуждаемой за научно-технические достижения. На смену награде первого класса пришла премия Академии “За заслуги”. В то же время принцип деления на три класса сохранился. Отныне высшая награда, премия “За заслуги”, присуждается только за исключительные достижения в развитии кинотехники и кинотехнологии. Бывшая награда второго класса, получившая название “Премия за научные и инженерные достижения”, вручается за достижения в этих областях; и наконец, награда третьего класса превратилась в “Премия за технические достижения”.

Поскольку это исследование в большей степени касается истории кино, нежели вопросов прогресса кинотехники, сосредоточим свое внимание лишь на самых значительных достижениях в научно-технической сфере, отмеченных вниманием Киноакадемии. Они представлены в почетной формулировке, сопровождающей каждое из награждений. Что ж, лауреатский список ждет не дождется вашего внимательного с ним ознакомления.

Большинство наград за научно-технические достижения выпало на долю компаний “Eastman Kodak” (19), “Panavision” (17) и “Technicolor” (8). С момента учреждения награды “За заслуги” (статуэтка) чаще всего ее получали те же “Eastman Kodak” (8) и “Panavision” (3).

Лауреаты

1930/31

1. Компании “Electrical Research Products, Inc.”, “RCA Photophone, Inc.” и “RKO Radio Pictures, Inc.” – за разработку оборудования для понижения шумов при звукозаписи.

2. Компании “DuPont Film Manufacturing Corp.” и “Eastman Kodak Co.” – за разработку и внедрение сверхчувствительной цветной киноплёнки.

С 1932 по 1935 год награды первого класса (“Оскары”) не присуждались.

1936

Дуглас Ширер и Студия звукозаписи компании MGM – за развитие практического применения двухканальной звукопроводящей аппаратуры и приверженность пушпульной системе звукозаписи класса “А”.

1937

Компания “Agfa ANSCO Corp.” – за разработку системы проявки негативной киноплёнки “Agfa Supreme” и “Agfa Ultra Speed”.

В 1938–1939 годах награды первого класса не присуждались.

1940

Компания “20th Century Fox Film Corp.” – за разработку и внедрение в практику бесшумной кинокамеры “20th Century”; и ее создатели: Дэниел Кларк, Гровер Лобе, Чарльз Миллер и Роберт У. Стивенс.

С 1941 по 1948 год награды первого класса не присуждались.

1949

Компания “Eastman Kodak Co.” – за разработку и внедрение в практику улучшенного типа киноплёнки повышенной безопасности.

В 1950–1951 годах награды первого класса не присуждались.

1952

1. Компания “Eastman Kodak Co.” – за внедрение в кинопроизводство негативной и позитивной цветных киноплёнок “Eastman Color”.

2. Компании “AnSCO Division” и “General Aniline and Film Corp.” – за внедрение в кинопроизводство негативной и позитивной цветных киноплёнок “AnSCO Color”.

1953

1. Профессор Анри Кретьен, а также Эрл Спонэйбл, Сол Хэлприн, Лоран Гриньон, Герберт Брэгг и Карл Фолкнер, сотрудники компании “20th Century Fox” – за создание, развитие и инженерное обеспечение киноаппаратуры, известной как “CinemaScope”.¹³⁷

2. Фред Уоллер – за разработку и развитие многочисленных киносъёмочных и проекционных систем, получивших свое наивысшее воплощение в системе “Cinemascope” (синхронная панорамная проекция с нескольких киноаппаратов).

1954

Компания “Paramount Pictures Inc.”, ее представители Лорэн Л. Райдер, Джон Р. Бишоп и все сотрудники технической и инженерной служб – за разработку метода производства и демонстрации кинокартин, известного как “VistaVision” (одна из разновидностей широкоформатного фильма).

1955

Компания “National Carbon Co.” – за разработку и производство высокопродуктивных угольных электродов желтого света для цветных киносъёмок.

В 1956 году награды первого класса не присуждались.

1957

Компании “Todd-AO Corp.” и “Westrex Corp.” – за разработку метода производства и демонстрации широкоэкранных фильмов, известного как “Todd-AO System”.

Компания “Motion Picture Research Council” – за разработку и усовершенствование способа высокоэффективной проекции для *drive-in*-кинотеатров под открытым небом.

С 1958 по 1963 год награды первого класса не присуждались.

1964

Петро Влахос, Уодсворт Пол и Юб Айверкс – за создание концепции и совершенное изготовление передвижной кинокамеры и другой техники для цветных комбинированных съёмок.

С 1965 по 1967 год награды первого класса не присуждались.

1968

1. Филип В. Палмквист, сотрудник компании “Minnesota Mining and Manufacturing Co.”; доктор Герберт Майер, сотрудник Исследовательского центра кино и телевидения, и Чарльз Д. Стэффелл, сотрудник компании “Rank Organisation”, – за разработку и успешное воплощение системы отраженной проекции фона для комбинированных съёмок.

2. Компания “Eastman Kodak Co.” – за разработку и внедрение в кинопроизводство цветной обратимой вспомогательной киноплёнки.

С 1969 по 1976 год награды первого класса не присуждались.

1977

Изменилось название премии. Вместо награды первого класса присуждается премия Академии “За заслуги” (*Academy Award of Merit*).

1. Гаррет Браун и инженерная служба компании “Cinema Products Corp.”, возглавляемая Джоном Юргенсом – за изобретение и усовершенствование вспомогательной системы для операторов, спользующих “Steadicam”¹³⁸.

¹³⁷ Технология съёмки и проекции изображения на широкой плёнке (70 мм).

¹³⁸ В данном случае имеется в виду уникальная стабилизированная опора, служащая в процессе подвижной киносъёмки. Эта опора оснащена внутренним телевизионным видеоискателем. Новое устройство сделало камеру фактически независимой от движения кинооператора или транспортного средства, обеспечив предельную устойчивость.

2. Компания “Eastman Kodak Co.” – за исследование и разработку нового типа цветной киноплёнки.¹³⁹

1978

1. Компания “Eastman Kodak Co.” – за разработку и совершенствование системы цветной съёмки “Duplicating Color Film for Motion Pictures”.

2. Компания “Panavision Incorporated” и её конструкторское бюро под руководством Роберта Готтшелка – за разработку, инженерное обеспечение и продолжающееся совершенствование системы тридцатипятимиллиметровых кинокамер “PanaFlex”¹⁴⁰.

3. Стефан Кудельски, представитель компании “Nagra Magnetic Recorders Inc.”, – за разработку, дизайн и продолжающееся совершенствование звукозаписывающего устройства “Nagra Production Sound Recorder for Motion Pictures”.

1979

Марк Серрурьер – за прогрессивное развитие и превращение монтажного стола “Moviola”, изобретённого в 1924 году его отцом, Айвеном Серрурьером, в современный комплекс для монтажа фильмов, известный как “Series 20”.

1980

Линвуд Дж. Данн, Сесил Д. Лав и компания “Acme Tool and Manufacturing Company” – за разработку, инженерное обеспечение и усовершенствование оптического принтера “Acme-Dunn” для специальных эффектов в кино.

1981

Компания “Fuji Foto Film Company Ltd.” – за исследования, разработку и внедрение в производство новой высокоскоростной цветной негативной плёнки для киносъёмок.

1982

Август Арнольд и Эрих Кастнер, сотрудники “Ariflex Company” – за создание первой тридцатипятимиллиметровой ручной кинокамеры с зеркальным отражателем.

1983

Доктор Курт Ларч, сотрудник компании “OSRAM GmbH”, – за исследования и разработку ксеноновых дуговых разрядных ламп для кинопроекции.

С **1984** по **1986** год премия Академии “За заслуги” не присуждалась.

1987

Бернард Куль и Вернер Блок, сотрудники компании “OSRAM GmbH”, и её Отдел разработок – за создание и продолжающееся совершенствование “OSRAM HMI” – высокоэффективного источника света для киносъёмок (обладатели этой награды получили от Киноакадемии дополнительно памятные золотые таблички и сертификаты, т. е. награды II и III класса).

1988

Рэй Долби и Йоан Аллен, представители компании “Dolby Laboratories, Inc.”, – за их продолжающийся вклад в дело развития звукотехники.

1989

Премия Академии “За заслуги” не присуждалась.

1990

¹³⁹ Плёнка “Eastman Color Intermediate 11 Film, 5243” создана для производства промежуточных цветных позитивов и копирования негативов с цветной негативной киноплёнки. Уникальными характеристиками этой плёнки являются преимущество единого цветового материала для двух промежуточных стадий обработки киноплёнки, а также применение данной плёнки для изготовления негативных копий стандартного и увеличенного размеров для заключительной печати. Плёнка обладает повышенной резкостью, тональной шкалой и стабильностью красителя.

¹⁴⁰ В системе “Panaflex” каждая камера спроектирована так, чтобы наиболее полно и эффективно реализовать специфические способы съёмки. Система включает в себя камеры “Panaflex”, “Panaflex-Ex”, “Panaflex-Panastar” и “Panaflex-Panaglide”.

Компания “Eastman Kodak” – за разработку “T-Grain”, передовой технологии обработки киноплёнки, а также за представление ещё более прогрессивной системы EXR.

1991

Премия Академии “За заслуги” не присуждалась.

1992

1. Чедвелл О’Коннор, глава “O’Connor Laboratories”, – за разработку и создание новаторских способов съёмки и различных технических приспособлений.

2. Эрих Кастнер – за творческие достижения всей жизни и особенно за совершенствование различных типов кинокамер, продолжающееся в течение полувека.

1993

1. Компания “Panavision, Inc.” – за разработку комплекта высокочувствительных линз “Auto Panatar”, обеспечивающих идеальное качество съёмки.

2. Манфред Дж. Михелсон, сотрудник компании “Technical Film Systems, Inc.”, – за разработку и внедрение системы высокоскоростной печати цветной киноплёнки, позволяющей обрабатывать 600 футов ленты в минуту, что значительно экономит время и средства.

1994

1. Петро Влахос и Пол Влахос – за изобретение и разработку системы электронной обработки киноизображения, известной как “Ultimate Electronic Blue Screen Compositing Process”.

2. Компания “Eastman Kodak Co.” – за разработку цветной киноплёнки “EXR Color Intermediate Film 5224”.

1995

Премия Академии “За заслуги” не присуждалась.

1996

Компания “Imax Systems Corporation” – за создание нового метода киносъёмки, позволяющего проецировать изображение на экранах необыкновенно большого формата.

1997

Гуннар П. Михелсон – за разработку и создание улучшенной, электронной, высокоскоростной и точной световой системы изготовления кинокопий.

1998

Компания “Avid Technology, Inc.” – за разработку концепции, дизайн и исполнение новой технической системы “Avid Film Composer”, используемой при киномонтаже.

1999

Премия Академии “За заслуги” не присуждалась.

2000

Роб Кук, Лорэн Карпентер и Эд Кэтмулл – за их выдающийся вклад в дело разработки различных систем передачи изображения для анимационной студии “Pixar”.

2001

Премия Академии “За заслуги” не присуждалась.

2002

1. Творческое объединение и производственная компания “Alias/Wavefront” – за разработку и создание анимационной техники 3D, известной как “Maya”, позволившей моделировать и переносить на экран спецэффекты нового поколения.

2. Компании “Arnold&Richter Cine Technik” и “Panavision” – за их продолжающиеся новаторские разработки в области создания новых кинокамер и съёмочных систем.

2003

1. Билл Тондро – за его выдающийся вклад в области контроля качества визуальных эффектов.

2. Творческое объединение “Digidesign” – за развитие звуковой технологии “Pro Tools digital audio workstation”.

2004

1. Хорст Бурбулла – за разработку и совершенствование системы подъемных кранов для кинокамер системы “Technocrane Telescoping”.

2. Жан-Мари Лавал, Ален Массерон и Давид Самуэльсон – за создание и внедрение в процесс киносъемки “Louma Camera Crane”.

2005

Премия Академии “За заслуги” не присуждалась.

2006

1. Доктор Билл Коллис, Саймон Робинсон, Бен Кент и Энил Кокарам – за разработку программного обеспечения для создания визуальных эффектов.

2. Филлип Файнер, Джим Хьюстон, Дени Леконт и Крис Башман – за разработку процесса восстановления фильмов с использованием дигитальной технологии.

3. Стив Салливан, Колин Дэвидсон, Макс Чену и Франческо Каллари – за разработку новой моделирующей системы на базе “ILM Image”.

4. Говард Престон и Мирко Ковачевич – за разработку дизайна и совершенствование системы моделирующей системы, основанной на “ILM Image”.

2007

1. Компания “Eastman Kodak” – за развитие технологий фотографической эмульсии.

2. Ник Расмуссен, Рональд Федквив, Франк Лосассо Петтерсон – за совершенствование систем “ILM”.

3. Даг Роубл, Нафис Бин Зафар и Рио Сакагучи – за развитие системы “Digital Domain”.

Специальные, почетные и другие награды

Специальные награды задуманы, учреждены и вручаются с первых дней существования Академии. Присуждая эти призы, Большое жюри может оценивать не только достижения того или иного кандидата в минувшем сезоне, но и его общие заслуги перед киноискусством, киноиндустрией и самой Академией, имевшие место в течение длительного периода времени и даже всей жизни.

Обладатели особых премий объявляются заранее, еще до опубликования номинационных списков. С 1929 по 1949 год этот “особый отдел” Академии носил название “Специальные награды” (*Special Awards*). Затем оно было немного подправлено и с 1950 года официально заменено на “Почетные награды” (*Honorary Awards*).

По традиции лауреатов выбирает совет управляющих (Большое жюри) Киноакадемии, в который входят главы профессиональных отделов. Этот совет определяет и класс награды. Помимо статуэток, до 1948 года широко практиковалось награждение памятными табличками (*Plaque*), дипломами (*Certificate*) и свитками (*Scroll*).

В знак признания выдающихся достижений в исполнении детских и юношеских ролей вручались статуэтки уменьшенного формата, этакие “Оскары” в миниатюре. Первый такой “мини-Оскар” получила в 1934 году шестилетняя Ширли Темпл, самая юная актриса в истории кино, удостоенная подобной чести. Двенадцатый и последний раз маленькая статуэтка была присуждена в 1960 году девятилетней англичанке Хэйли Миллс за роль в фильме “Поллианна” компании Уолта Диснея. Примечательно, что последнюю мини-награду вручила лауреатке ее первая обладательница.

После 1948 года по разряду особых наград присуждались только статуэтки и Почетные медали (*Medal of Commendation, Gold Medal*), за исключением упомянутой выше Миллс.

Первые особые награды Академии были вручены на церемонии 1929 года. Статуэтки из рук Дугласа Фэрбенкса приняли братья Уорнеры, выпустившие на экран первый полнометражный игровой звуковой фильм “Певец джаза”, и Чарльз Спенсер Чаплин – создатель фильма “Цирк”. В последующие три года подобные награды не вручались никому, и только с 1934 года присуждение специальных премий становится ежегодным (исключение составили 1962–1963, 1976 и 1987 годы).

Наиболее оригинальными наградами раннего периода деятельности Академии являются призы, врученные в 1937 году комику-чревовещателю Эдгару Бергену, а в следующем году – продюсеру Уолту Диснею. За создание своего постоянного “партнера”, куклы Чарли Макмарти, Берген был удостоен “Улыбающегося деревянного „Оскара””, а Диснею за “Белоснежку и семь гномов” достались одна стандартная и целых семь миниатюрных статуэток.

Начиная с первого присуждения каждая особая награда получала свое почетное словесное обоснование. Эта практика сохранилась и после 1950 года, когда было введено новое название приза. Самыми яркими, оригинальными и емкими формулировками за всю историю деятельности Академии явились те, что сопровождали награждения знаменитого комедиографа Мака Сеннета¹⁴¹ (1938), юных Дины Дурбин и Микки Руни (1939), актера-инвалида Гарольда Рассела (1947), фильм Витторио Де Сика “Шуша” (1948), директора

¹⁴¹ Мак Сеннет (настоящее имя Майкл Синнот (Michael Sinnott); 1880–1960). Выдающийся американский режиссер, актер и продюсер, основатель компании “Keystone” (1912), выпускавшей к/м комедии. Именно Сеннет фактически создал жанр “слэпстик”, комедию, обязательные элементы которой – цирковая и мюзик-холльная эксцентрика и потасовки. Сеннет открыл замечательную плеяду звезд раннего американского кино: Мэйбл Норман, Форд Стерлинг, Бен Тюрпин и др. На студии Сеннета дебютировал Чарли Чаплин. С приходом звука в кино “слэпстик” себя изжил, и в творчестве Сеннета наступил упадок. Последний успех – к/м фильм “Сражающаяся рыба-меч” (1932, “Оскар”). В 1935 году он ушел из кино.

Французской синематеки Анри Ланглуа (1974), Акиры Куросавы (1990) и, наконец, Анджея Вайды (2000).

Мак Сеннет, к примеру, уже отошедший к тому времени от активной деятельности, был признан подлинным создателем комического жанра в кино, “симпатичным, добрым и мудрым гением комедии”, а Дурбин и Руни получили своих миниатюрных “Оскаров” “за воплощение на киноэкране духа и образа молодости”. Что же касается награждения итальянского фильма “Шуша”, то Большой совет мотивировал свое решение “высокими художественными достоинствами картины, снятой в стране, разоренной войной, достоинствами, которые доказывают миру, что творческий дух побеждает все несчастья”. Событие это широко обсуждалось в мире кино, а специальный “Оскар” лучшему иноязычному фильму года стал традиционным и с этих пор вручался ежегодно (кроме 1953 года).

В 1956 году награда иностранным фильмам оформилась в отдельную категорию розыгрыша с обязательными номинациями пяти картин, созданных в неанглоязычных странах. Анри Ланглуа, бессменному директору Французской синематеки, почетный “Оскар” был присужден “за огромный вклад в дело сохранения прошлого кино и непоколебимую веру в его будущее”¹⁴². Ланглуа стал третьим гражданином Франции, удостоенным Почетной награды Киноакадемии. Среди неанглоязычных иностранцев, получивших подобные награды в разные десятилетия, преобладают французы. Уже в 1942 году актер Шарль Буайе, успешно работавший в Голливуде, стал первым иностранным гражданином, удостоенным специальной награды. Его общественная деятельность была отмечена особым дипломом. В 1958 году почетный “Оскар” присудили Морису Шевалье за его полувековую творческую деятельность. А в 1974-м, годом позже Ланглуа, почетную статуэтку получил знаменитый режиссер Жан Ренуар за творческие достижения всей жизни.¹⁴³

Англичане также собрали значительную коллекцию специальных и почетных “Оскаров”. Кроме упомянутой выше маленькой Хэйли Миллс особые награды Академии получили знаменитые актеры Алек Гиннес (1980), Лоуренс Оливье (дважды: 1947 и 1979), Питер О’Тул (2003), а также юные исполнители Джон Уайтли и Винсент Уинтер (1955).

Из кинематографистов других стран почетных “Оскаров” достаивались великая американская актриса шведского происхождения Грета Гарбо (1955) и не менее легендарная итальянка София Лорен (1991). Затем Академия, словно спохватившись, вспомнила о режиссерах. Их час пробил в 1992 году. Сначала наградили смертельно больного и прикованного к постели Сатъяджита Рэя, затем награда была адресована Федерико Феллини (1993), Микеланджело Антониони (1995) и, наконец, досталась Анджею Вайде (2000).

Среди представителей кинематографических профессий чаще других обладателями специальных и почетных наград становились продюсеры. Из их числа следует в первую очередь отметить Уолтера Вангера, дважды удостоенного наград Академии: в 1946 году ему была вручена специальная памятная табличка за выдающуюся деятельность на посту президента Академии, а в 1949-м – уже статуэтка, венчавшая его личный профессиональный вклад в кинопроизводство.

Почетных наград был удостоен также ряд столпов американской киноиндустрии в лице Гарри М. Уорнера (свиток в 1939 году), Адольфа Цукора (статуэтка в 1949 году), Луиса Б. Майера (статуэтка в 1951 году) и Хэла Роуча (статуэтка в 1983 году).

¹⁴² Анри Ланглуа (Henry Langlois); 13.11.1914 – 12.01.1977 – французский историк кино, архивист. Совместно с режиссером Жоржем Франжо основал в 1936 году Французскую синематеку, нынешний фонд которой насчитывает более 60 тыс. фильмов. Создал также киномузей, переданный после его смерти государству и названный его именем. Вел курс истории кино в университетах Франции и Канады.

¹⁴³ Специальные “Оскары” были адресованы также французским фильмам “Господин Венсан” (1948), “У стен Малапаги” (1950) и “Запрещенные игры” (1952).

Уникальный урожай специальных и почетных наград собрал выдающийся комедийный актер и многолетний ведущий церемоний награждения “Оскарами” Боб Хоуп. Впервые он был награжден за свои заслуги перед киноиндустрией и Академией особой серебряной памятной табличкой в 1941 году. В 1945-м ему, единственному в истории кинематографа, в качестве специальной награды было присвоено звание вечного члена Киноакадемии. В 1953 году Боб Хоуп получил почетную статуэтку, а в 1965 году – Золотую медаль. Кроме него более одного раза особые награды получали только трое великих: Чарльз Спенсер Чаплин (в 1928 и 1972 годах), “вечный тинейджер” Микки Руни (в 1939 и 1983 годах) и, наконец, Лоуренс Оливье, о премиях которого речь шла выше.

Специальными и почетными наградами Академии отмечаются также достижения в тех областях кинопроизводства, которые не имеют в голливудском конкурсе самостоятельной категории. Среди лауреатов этой группы – великий художник-мультипликатор и гениальный продюсер Уолт Дисней, получивший первую специальную статуэтку по итогам сезона 1931/32 года за создание Микки-Мауса и позже удостоенный подобных наград за “Белоснежку и семь гномов” (см. лауреатский список) и “Фантазию” (диплом в 1942 году). Следует отметить и его коллегу по цеху, Чака Джонса, премированного “Оскаром” в 1996 году. Особые награды доставались хореографам Джину Келли (1952), Джерому Роббинсу (1962), Онне Уайт (1969), Майклу Кидду (1997) и Стэнли Донену (1998); знаменитому каскадеру Якиме Канутту (1966); художникам-гримерам Уильяму Таттлу (1965) и Джону Чемберсу (1969); дирижеру Леопольду Стоковски и его оркестру, принявшим участие в создании диснеевской “Фантазии” (1942). Дважды получал почетные награды актер и выдающийся общественный деятель, многолетний президент “Фонда помощи кинематографу”, возглавлявший Академию в 1945–1949 годах, Джин Хершольт (памятная табличка в 1940 году и статуэтка в 1950-м).

Сегодня Киноакадемия спешит подчеркнуть, что старается отметить своими почетными “Оскарами” тех кинематографистов, профессии или специализации которых не представлены в регулярном розыгрыше. Особенно это проявилось в 1990-е годы, когда награждались хореограф Майкл Кидд, мультикинематографист Чак Джонс, а также различные киноорганизации, преуспевшие в создании выдающейся продукции (Совет по делам кино Канады, компания “Eastman-Kodak” и др.).

Единственный раз специальный “Оскар” был присужден посмертно. В 1940 году этой наградой был отмечен первый президент Академии знаменитый актер Дуглас Фэрбенкс.

Гэри Купер 18 апреля 1961 года не смог сам получить третий в своей карьере “Оскар”: артист был тяжело болен. Когда его старый друг Джеймс Стюарт со слезами на глазах принимал за него награду, многие зрители сомневались: действительно ли Купер так нездоров? Через два дня было объявлено, что актер болен раком, а 13 мая весь мир облетела трагическая весть о смерти Гэри Купера.

Навсегда останется в истории кино и тот день, когда почетный “Оскар” был вручен великому Чаплину. 10 апреля 1972 года, накануне своего 83-летия, сэр Чарльз, вернувшийся в США после многолетнего изгнания, вышел на сцену Павильона Дороти Чендлер за наградой, которая была присуждена “тому, чьи усилия превратили кинематограф в искусство нашего века”. Он появился перед аудиторией со своими знаменитыми аксессуарами: тросточкой и котелком. Великий художник кино был встречен долгой, несмолкающей овацией более трех тысяч зрителей. Публика встала, чтобы приветствовать легендарного Чарли. С трудом сдерживая слезы, седовласый маэстро сказал: “Слова мне кажутся пустыми и слабыми. Для меня это слишком волнующий момент. Хочу вас сердечно поблагодарить за приглашение. Дорогие! Вы просто великолепны, благодарю вас!” После этого весь зал по просьбе церемониймейстера Джека Леммона вместе с самим Чаплиным спел знаменитую песенку *Titina*, которую когда-то маленький Чарли исполнил в “Новых временах”.

Среди живых легенд американского и мирового кино, до сих пор обойденных вниманием Академии, все еще остается неприлично большое число заслуженных кинематографистов, имена которых неоднократно звучали в рамках комментария к той или иной категории конкурса. Но будем надеяться, что творческие достижения мастеров экрана, недавних властителей дум миллионов зрителей, в ближайшие годы будут соответствующим образом оценены Большим жюри Академии киноискусства. Похоже, награждение Питера О'Тула в 2003 году свидетельствует о том, что лед все-таки тронулся.

Лауреаты

1927/28

Специальные награды:

1. Чарльз Спенсер Чаплин – за многогранную деятельность и гениальность, проявленную в процессе создания сценария, актерского исполнения, режиссуры и производства фильма “Цирк” (*The Circus*) – статуэтка.

2. Студия “Warner Bros.” – за создание фильма “Певец джаза” (*The Jazz Singer*), выдающегося первенца звукового кино, который произвел переворот в киноиндустрии – статуэтка.

1928/29; 1929/30; 1930/31

Награды не присуждались.

1931/32

Специальная награда:

Уолт Дисней – за создание Микки-Мауса – статуэтка.

1932/33

Награды не присуждались.

1934

Специальная награда:

Ширли Темпл – в знак благодарного признания ее выдающегося успеха у кинозрителей в течение всего сезона – миниатюрная статуэтка.

1935

Специальная награда:

Дэвид Уорк Гриффит – за выдающиеся достижения как продюсера и режиссера, а также за его бесценные инициативы и продолжающийся вклад в прогресс киноискусства – статуэтка.

1936

Специальные награды:

1. Киножурнал “March of Time” – за огромную ценность для киноискусства, за переворот, который он произвел в одной из важнейших отраслей киноиндустрии, кинохронике, – статуэтка

2. Говард Грин и Гарольд Россон – за цветные кино съемки в фильме “Сады Аллаха” (*The Garden of Allah*) студии “Selznick International Production” – памятная табличка

1937

Специальные награды:

1. Мак Сенет – мастеру веселья, открывателю звезд, обаятельному, доброму и мудрому гению комедии, за продолжающийся вклад в создание техники кинокомедии, основные принципы которой так же важны сегодня, как и тогда, когда они были впервые им утверждены, – статуэтка.

2. Эдгар Берген – за его выдающееся комедийное творение – Чарли Маккарти, – деревянная статуэтка.

3. Говард Грин – за цветные съемки в фильме “Звезда родилась” (*A Star Is Born*) – памятная табличка.¹⁴⁴

4. Кинохранилище Музея современного искусства – за кропотливую работу по созданию коллекции кинофильмов начиная с 1895 года и по сегодняшний день и за впервые предоставленные общественности средства для изучения истории и эстетики кинематографа – Почетный диплом.

1938

Специальные награды:

1. Дина Дурбин и Микки Руни – за выдающийся вклад в дело воплощения на киноэкране духа и образа молодости – миниатюрные статуэтки.

2. Уолт Дисней – за фильм “Белоснежка и семь гномов” (*Snow White and the Seven Dwarfs*), очаровавший миллионы зрителей и открывший новые просторы для развития анимационного кино, – статуэтка и семь миниатюрных статуэток.

3. Гарри М. Уорнер – в знак признания его патриотичной службы на ниве производства исторических короткометражных фильмов, воспроизводящих эпизоды раннего этапа борьбы американского народа за свободу, – Почетный диплом.

4. Оливер Марш и Аллен Дэйви – за цветные киносъемки для фильма студии MGM “Возлюбленные” (*Sweethearts*) – Памятные таблички.

5. За выдающиеся достижения в процессе комбинированных съемок и создания звуковых эффектов для фильма студии “Paramount Pictures” “Отродье Севера” (*Spawn of the North*):

за специальные эффекты – Гордон Дженнингс; ассистенты Ян Домела, Дев Дженнингс, Ирмин Робертс и Арт Смит;

за транспарантные съемки – Фарсио Эдуар; ассистент Лойал Григгс;

за звуковые эффекты – Лорен Райдер; ассистенты Гарри Миллс, Луис Х. Мезенкоп и Уолтер Оберст – Памятные таблички.

6. Дж. Артур Болл – за выдающийся вклад в процесс внедрения цвета в кино – свиток.

1939

Специальные награды:

1. Дуглас Фэрбенкс (посмертно) – в знак признания уникального и исключительного вклада Дугласа Фэрбенкса, первого президента Академии, в развитие мирового кино – статуэтка.

2. Джуди Гарланд – юной актрисе за ее выдающиеся роли, исполненные в течение прошедшего сезона, – миниатюрная статуэтка.

3. “Technicolor Company” – за вклад в прогресс производства цветных игровых фильмов – статуэтка.

4. “Фонд помощи кинематографу” – в знак признания выдающихся заслуг Фонда и его руководства перед киноиндустрией.

Награждаются: Джин Хершольт (президент); Ральф Морган (председатель исполнительного комитета); Ральф Блок (первый вице-президент); Конрад Нэйджел – памятные таблички.

5. Уильям Кэмерон Мензиес – за выдающиеся достижения в использовании цвета для воплощения драматических настроений в фильме “Унесенные ветром” (*Gone with the Wind*) – памятная табличка.

1940

Специальные награды:

¹⁴⁴ Эта награда была рекомендована комитетом ведущих кинооператоров после просмотра всех цветных фильмов, созданных в течение 1937 года.

1. Полковник Натан Левинсон – за образцовую службу и исключительную помощь кинопромышленности и армии в течение последних девяти лет, человеку, много сделавшему для производства высококачественных военных учебных фильмов, – статуэтка.

2. Боб Хоуп – в знак признания его бескорыстного служения на благо киноиндустрии – особая серебряная памятная табличка.

1941

Специальные награды:

1. Рэй Скотт – за выдающиеся достижения в создании фильма “Кукан” (*Kukan*), хроники боевых действий в Китае, включая съемки шестнадцатимиллиметровой камерой, связанные со многими трудностями и опасностями, – диплом.

2. Британское Министерство информации – за яркий и драматический рассказ о героизме Королевских военно-воздушных сил (RAF) в документальном фильме “Мишень сегодняшнего вечера” (*Target for Tonight*) – диплом.

3. Дирижер Леопольд Стоковски и музыканты его оркестра – за участие в создании фильма Уолта Диснея “Фантазия” (*Fantasia*), представляющего собой новую форму музыкального зрелища, – диплом.

4. Уолт Дисней, Уильям Гэррити, Джон Н. А. Хоукинс и “RCA Manufacturing Company” – за исключительный вклад в развитие звукового кино посредством создания фильма “Фантазия” – дипломы.

1942

Специальные награды:

1. Шарль Буайе – за его работу во Французском исследовательском центре в Лос-Анджелесе, ставшем благодаря ему ценнейшим источником информации для кинопромышленности Голливуда, – диплом.

2. Ноэль Коуард – за выдающиеся достижения в процессе создания фильма “... в котором мы служим” (*In Which We Serve*), Великобритания, – диплом.

3. Студии MGM – за ее достижения в пропаганде американского образа жизни в сериале “Энди Харди” (*Andy Hardy series*) – диплом.

1943

Специальная награда:

Джордж Пэл – за развитие передовых методов и технологий создания короткометражных фильмов, известных как *Puppetoons*, – памятная табличка.

1944

Специальные награды:

1. Маргарет О’Брайен – выдающейся юной актрисе 1944 года – миниатюрная статуэтка.

2. Боб Хоуп – за многочисленные заслуги перед Академией присуждается звание вечного члена Академии киноискусств и наук.

1945

Специальные награды:

1. Короткометражный фильм “Дом, в котором я живу” (*The House I Live In*), в полной мере заслуживший награду (реж. Мервин Ле Рой, производство “RKO Radio”), – статуэтка.

2. Пэгги Энн Гарнер – выдающейся юной актрисе 1945 года – миниатюрная статуэтка.

3. Уолтер Вангер – за его шестилетнее служение в качестве президента Киноакадемии – специальная памятная табличка.

4. Компания “Republic Studio”, Дэниэл Дж. Блумберг и звуковой отдел студии – за создание великолепной музыкальной аудитории, обеспечивающей оптимальные условия звукозаписи.

1946

Специальные награды:

1. Лоуренс Оливье – за выдающиеся достижения как актера, продюсера и режиссера, воплотившиеся в фильме “Генрих V” (*Henry V*), Великобритания, – статуэтка.

2. Гарольд Рассел – за те надежды и мужество, которые он вселил в своих товарищей-инвалидов войны, исполнив роль в картине “Лучшие годы нашей жизни” (*The Best Years of Our Lives*), – статуэтка.

3. Клод Джарман-младший – выдающемуся юному актеру 1946 года – миниатюрная статуэтка.

4. Эрнст Любич – за значительный вклад в киноискусство – свиток.

1947

Специальные награды:

1. Джеймс Баскетт – за талантливое и сердечное воплощение образа Дядюшки Раймуса, замечательного сказочника и друга детей всего мира, – статуэтка.

2. Фильм “Шуша” (*Sciuscia*), Италия, созданный в стране, разрушенной войной, – за его высокие художественные достоинства, которые доказывают миру, что творческий дух побеждает все несчастья, – статуэтка.

3. Полковник Уильям Н. Зелиг, Альберт Смит, Томас Эрмат и Джордж К. Спур – маленькой группе первопроходцев, которые прошли по тропе технического прогресса от безвестности до всемирного признания, – статуэтка.

4. Фильм “Воркование” (*Bill and Coö*), в котором артистизм и терпение служат выражению повествовательного и развлекательного начал киноискусства, – памятная табличка.

1948

Специальные награды:

1. Фильм “Господин Венсан” (*Monsieur Vincent*), Франция, – по решению совета управляющих Академии (Большого жюри), как наиболее выдающемуся иноязычному фильму, демонстрировавшемуся в США в 1948 году, – статуэтка.

2. Сид Грауман – талантливому шоумену, который резко повысил качество презентации кинофильмов, – статуэтка.

3. Адольф Цукор – человеку, которого прозвали “отцом игрового кино Америки” за его более чем сорокалетнее служение киноиндустрии, – статуэтка.

4. Уолтер Вангер – за преданное служение киноискусству и за картину “Жанна д’Арк” (*Joan of Arc*), несущую всему мировому сообществу высшие моральные ценности, – статуэтка.

5. Иван Яндл – юному актеру за выдающееся исполнение роли в фильме “Поиски” (*The Search*) – миниатюрная статуэтка.

1949

Специальные награды:

1. Фильм “Похитители велосипедов” (*Ladri di biciclette*), Италия, – по решению совета управляющих Академии, как наиболее выдающемуся иноязычному фильму, демонстрировавшемуся в США в 1949 году, – статуэтка.

2. Фрэд Астер – за неподражаемый артистизм и заслуги в развитии музыкального фильма – статуэтка.

3. Сесиль Блаунт Де Милль – виднейшему пионеру киноискусства, за 37 лет блестящей творческой кинокарьеры – статуэтка.

4. Джин Хершольт – за выдающееся служение на благо кинопроизводства – статуэтка.

5. Бобби Дрисколл – выдающемуся юному актеру года – миниатюрная статуэтка.

1950

Специальная премия Киноакадемии обретает новое название. Теперь присуждаются “Почетные награды” (*Honorary Awards*).

1. Джордж Мэрфи – за вклад в увеличение масштабов кинопроизводства в стране – статуэтка.

2. Луис Б. Майер – за выдающееся служение на благо кинопроизводства – статуэтка.

3. Фильм “У стен Малапаги” (*Au-dela des grilles*), Франция—Италия, – по решению совета управляющих Академии, как наиболее выдающемуся иноязычному фильму, демонстрировавшемуся в США в 1950 году, – статуэтка.

1951

Почетные награды:

1. Джин Келли – в знак признания его универсального таланта актера, певца, режиссера и танцовщика и особенно за его блестящие достижения в искусстве кинохореографии – статуэтка.

2. Фильм “Расемон” (*Rashomon*), Япония, – по решению совета управляющих Академии, как наиболее выдающемуся иноязычному фильму, демонстрировавшемуся в США в 1951 году, – статуэтка.

1952

Почетные награды:

1. Джордж Альфред Митчелл – за изобретение и усовершенствование кинокамеры, которая носит его имя, и за его продолжающееся служение на ниве операторского искусства – статуэтка.

2. Джозеф М. Шенк – за долгое и выдающееся служение на благо кинопроизводства – статуэтка.

3. Мэриан К. Купер – за ее многочисленные нововведения и творческий вклад в искусство кино – статуэтка.

4. Гарольд Ллойд – великому мастеру комедии и образцовому гражданину – статуэтка.

5. Боб Хоуп – за его комедийный дар, ценимый во всем мире, за службу на благо кинопроизводства и за преданность американским принципам – статуэтка.

6. Фильм “Запрещенные игры” (*Jeux interdits*), Франция, – лучшему иноязычному фильму, впервые показанному в США в 1952 году, – статуэтка.

1953

Почетные награды:

1. Пит Смит – за его остроумный взгляд на американский театр, выраженный в серии короткометражных фильмов “Устремления Пита Смита”, – статуэтка.

2. Компании “20th Century Fox” – в знак признания ее заслуг в процессе внедрения передового технологического процесса “CinemaScope” – статуэтка

3. Джозеф Брин – за его добросовестное, внимательное и в высшей степени достойное руководство правовыми отношениями в кинопромышленности – статуэтка.

4. Компания “Bell and Howell Co.” – компании-первопроходцу, за выдающиеся открытия и достижения в развитии кинопроизводства – статуэтка.

1954

Почетные награды:

1. “Bausch & Lomb Optical Company” – за достижения в развитии кинопроизводства – статуэтка.

2. Кемп Р. Нивер – за усовершенствование системы “Renovare Process”, служащей делу реставрационного процесса, что сделало возможным восстановление киноколлекции Библиотеки Конгресса, – статуэтка.

3. Грета Гарбо – за незабываемые образы, созданные ею на киноэкране, – статуэтка.

4. Дэнни Кэй – за его неподражаемый талант, службу Академии, киноиндустрии и американскому народу – статуэтка.

5. Джон Уайтли – юному актеру за выдающееся исполнение роли в фильме “Маленькие похитители” (*The Little Kidnappers*), Великобритания, – статуэтка.

6. Винсент Уинтер – за выдающееся исполнение роли в фильме “Маленькие похитители” – статуэтка.

7. Фильм “Врата ада” (*Jigokumon*), Япония, – лучшему иноязычному фильму, впервые показанному в США в 1954 году, – статуэтка.

1955

Почетная награда:

Фильм “Мусаси Миямото” (*Musashi Miyamoto*), Япония, – лучшему иноязычному фильму, впервые показанному в США в 1955 году, – статуэтка.

1956

Почетная награда:

Эдди Кантор – за деятельность на благо кинопроизводства – статуэтка.

1957

Почетные награды:

1. Чарльз Брэккетт – за заслуги перед Академией – статуэтка.

2. Б. Б. Кахане – за заслуги перед киноиндустрией – статуэтка.

3. Гилберт М. “Бронко Билли” Андерсон – пионеру кинематографа, внесшему огромный вклад в развитие киноискусства как зрелища, – статуэтка.

4. “Общество кино- и телеинженеров” – за вклад в развитие киноиндустрии – статуэтка.

1958

Почетная награда:

Морис Шевалье – за более чем полувековую деятельность в сфере развлекательного кино – статуэтка.

1959

Почетные награды:

1. Бастер Китон – за уникальный артистический дар, который обеспечил бессмертие немой кинокомедии, – статуэтка.

2. Ли де Форест – выдающемуся изобретателю и пионеру звукового кино – статуэтка.

1960

Почетные награды:

1. Гэри Купер – за великое множество незабываемых кинообразов и международное признание, которое он им обеспечил, – статуэтка.

2. Стэн Лаурел – за творческие открытия в жанре кинокомедии – статуэтка.

3. Хэйли Миллс – за лучшее исполнение детской роли в фильме “Поллианна” (*Pollyanna*) – миниатюрная статуэтка.

1961

Почетные награды:

1. Уильям Л. Хендрикс – за патриотическую деятельность, а также участие в создании сценария и производстве фильма студии Военно-морских сил “Отряд в боевой готовности” (*A Force in Readiness*), который сделал честь Академии и кинопромышленности, – статуэтка.

2. Фред Л. Метцлер – за самоабвенное служение на благо Киноакадемии – статуэтка.

3. Джером Роббинс – за яркие достижения в области кинохореографии – статуэтка.

1962/63

Почетные награды не присуждались.

1964

Почетная награда:

Уильям Таттл – за выдающиеся достижения в искусстве грима, продемонстрированные в фильме “Семь лиц доктора Лао” (*7 Faces of Dr. Lao*), – статуэтка.

1965

Почетная награда:

Боб Хоуп – за неповторимые заслуги перед киноиндустрией и Академией – Золотая медаль.

1966

Почетные награды:

1. Й. Фрэнк Фриман – за выдающееся служение на благо Академии в течение 37 лет – статуэтка.

2. Якима Канут – выдающемуся каскадеру, за достижения и за разработку безопасной техники и технологии кинотрюков для своих коллег во всем мире – статуэтка.

1967

Почетная награда:

Артур Фрид – за заслуги перед Академией и создание шести топ-рейтинговых телешоу, посвященных церемонии награждения “Оскаром”, – статуэтка.

1968

Почетные награды:

1. Джон Чемберс – за выдающиеся достижения в искусстве грима, продемонстрированные в фильме “Планета обезьян” (*Planet of the Apes*), – статуэтка.

2. Онна Уайт – за выдающиеся достижения в хореографии в процессе создания фильма “Оливер!” (*Oliver!*), Великобритания—США, – статуэтка.

1969

Почетная награда:

Кэри Грант – за неподражаемое актерское мастерство – статуэтка.

1970

Почетные награды:

1. Лилиан Гиш – за высочайший артистизм и выдающийся вклад в прогресс киноискусства – статуэтка.

2. Орсон Уэллс – за высочайший артистизм и универсальный талант – статуэтка.

1971

Почетная награда:

Чарльз Спенсер Чаплин – за огромное влияние, которое он оказал на процесс превращения кинематографа в искусство XX века, – статуэтка.

1972

Почетные награды:

1. Чарльз С. Борен – человеку, который в течение 38 лет регулировал трудовые отношения в киноиндустрии и проводил политику взаимоуважения. С уважением и любовью всех, кто работает в кино, – статуэтка.

2. Эдвард Дж. Робинсон – сознательному гражданину, достигшему величия как актер и ставшему покровителем искусств, что превращает его в человека Ренессанса; от друзей по искусству, которое он любит, – статуэтка.

1973

Почетные награды:

1. Анри Ланглуа – за преданность киноискусству, огромный вклад в дело сохранения прошлого кино и непоколебимую веру в его будущее – статуэтка.

2. Гручо Маркс – в знак признания его ослепительного таланта и за несравненные достижения братьев Маркс в искусстве кинокомедии – статуэтка.

1974

Почетные награды:

1. Говард Хоукс – великому американскому кинематографисту, чьи достижения позволили ему завоевать почетное место в мировом кино, – статуэтка.

2. Жан Ренуар – гению, с завидной преданностью работавшему в немом, звуковом, игровом, документальном и телевизионном кино, завоевав всемирное восхищение, – статуэтка.

1975

Почетная награда:

Мэри Пикфорд – в знак признания ее исключительного вклада в киноиндустрию и в развитие киноискусства – статуэтка.

1976

Почетные награды не присуждались.

1977

Почетные награды:

1. Маргарет Бут – за исключительный вклад в искусство киномонтажа в масштабах всемирной киноиндустрии – статуэтка.

2. Гордон Э. Сойер и Сидни П. Солоу – в знак благодарности за их выдающиеся заслуги и самоотдачу в поддержании высших стандартов Киноакадемии – Почетные медали.

1978

Почетные награды:

1. Сэр Лоуренс Оливье – за его труд и уникальные достижения на протяжении всего творческого пути – статуэтка.

2. Кинг Видор – творцу и новатору, за его несравненные достижения – статуэтка.

3. Уолтер Лантц – за то, что своими неподражаемыми анимационными фильмами¹⁴⁵ он принес радость и смех во все части света, – статуэтка.

4. Отдел кино Музея современного искусства (МОМА)¹⁴⁶ – за многостороннюю деятельность, результатом которой стало общественное признание кинематографа как вида искусства, – статуэтка.

5. Линвуд Г. Данн, Лорен Л. Райдер, Уолдон О. Уотсон – в знак благодарности за их выдающиеся заслуги в поддержании высоких стандартов Киноакадемии – Почетные медали.

1979

Почетные награды:

1. Сэр Алек Гиннес – создавшему на экране множество блистательных образов, что привело к повышению общего уровня актерского мастерства, – статуэтка.

2. Хэл Элиас – за самоотверженную работу в течение 25 лет в качестве члена Большого жюри Киноакадемии – статуэтка.

3. Джон О. Аалберг, Чарльз Г. Кларк и Джон Г. Фрейн – в знак благодарности за их выдающиеся заслуги в поддержании высоких стандартов Киноакадемии – Почетные медали.

1980

Почетные награды:

1. Генри Фонда – превосходному актеру, в знак признания его блестящих достижений – статуэтка.

¹⁴⁵ В первую очередь имеется в виду сериал “Вуди Дятел” (Woody the Woodpecker) – один из самых популярных короткометражных анимационных фильмов, появившийся на экране в 1940-х годах.

¹⁴⁶ Музей современного искусства (МОМА) в Нью-Йорке учрежден Джоном Рокфеллером I. Киноотдел музея является одним из крупнейших в США центров исследования истории и теории кино. Музей владеет также одной из крупнейших в мире коллекций фильмов. В 1978 году его директором был Ричард Ольденбург. Он и принял “Оскар” из рук Грегори Пека.

2. Фред Хайнс – в знак благодарности за его выдающиеся заслуги в поддержании высоких стандартов Киноакадемии – Почетная медаль.

1981

Почетная награда:

Барбара Стэнвик – за уникальный вклад в искусство актерской игры – статуэтка.

1982

Почетная награда:

Микки Руни – выдающемуся актеру, который вот уже пятьдесят лет создает неподражаемые образы в незабываемых кинофильмах, – статуэтка.

1983

Почетная награда:

Хэл Роуч – старейшему продюсеру, в знак признания его неповторимого вклада в эстетику кинозрелища – статуэтка.

1984

Почетные награды:

1. Национальный фонд поддержки искусства – за деятельность на благо развития киноискусства – статуэтка.

2. Джеймс Стюарт – за незабываемые кинообразы, которые он создавал в течение полувека, утверждая высокие идеалы на экране и в жизни, – статуэтка.

1985

Почетные награды:

1. Пол Ньюман – в знак благодарности его героям, а также за личное бескорыстие и преданность искусству – статуэтка.

2. Алекс Норт – в знак признания его выдающихся заслуг в создании музыки для множества прекрасных фильмов – статуэтка.

3. Джон Уитни – пионеру кинопроизводства – Почетная медаль.

1986

Почетные награды:

1. Ральф Беллами – за его уникальный талант и преданность актерской профессии – статуэтка.

2. И. М. “Эл” Льюис – в знак благодарности за его выдающиеся заслуги и самоотверженность в поддержании высоких стандартов Киноакадемии – Почетная медаль.

1987

Почетные награды не присуждались.

1988

Почетная награда:

1. Национальный совет по делам кино Канады – специальная награда в связи с 50-летием (статуэтка).

2. Компания “Eastman Kodak” – в знак признания фундаментального вклада в развитие киноискусства и кинотехники в течение всего первого века истории кино – статуэтка.

1989

Почетная награда:

Акира Куросава – подлинному пророку, предсказавшему многие пути развития кино, за творческие достижения всей жизни – статуэтка.

1990

Почетные награды:

1. София Лорен – в знак признания ее исключительного вклада в мировое киноискусство – статуэтка.

2. Мирна Лой – за созданные идеальные женские образы и за то наслаждение, которое она доставляла зрителям своим неиссякающим вдохновением, – статуэтка.

1991

Почетная награда:

Сатьяджит Рэй – в знак признания его редкого мастерства и огромное влияние, оказанное на коллег по профессии и зрителей по всему миру, – статуэтка.

1992

С этого сезона адресаты почетной награды получают только статуэтки.

Почетная награда:

Федерико Феллини – в знак признания его выдающихся достижений, потрясших мировую киноаудиторию.

1993

Почетная награда:

Дебора Керр

Впервые награждение не сопровождала почетная формулировка.

1994

Почетная награда:

Микеланджело Антониони – за творческие достижения всей жизни и с пожеланием продолжить работу в кино.

1995

Почетные награды:

1. Керк Дуглас – за 50-летие творческих свершений, направленных на благо киноискусства и кинообщества.

2. Чак Джонс – за создание классических мультфильмов и персонажей, чьи нарисованные жизни доставляли столько радости в течение более чем полувека.

1996

Почетная награда:

Майкл Кидд – в знак признания его служению искусству танца в рамках киноискусства.

1997

Почетная награда:

Стэнли Донен – в знак восхищения его элегантными работами, отмеченными грациозностью, остроумием и визуальным новаторством.

1998

Почетная награда:

Элиа Казан – в знак признания его продолжительной выдающейся профессиональной карьеры, в течение которой он оказал огромное влияние на саму природу кинорежиссуры через множество своих шедевров.

1999

Почетная награда:

Анджей Вайда – одному из самых уважаемых и почитаемых режиссеров нашего времени, человеку-символу, фильмы которого позволили мировой аудитории увидеть художественный взгляд на историю, демократию и свободу, а также подарили миллионам людей в послевоенной Европе надежду, вселив в них мужество.

2000

Почетные награды:

1. Джек Кардифф – одному из величайших художников, когда-либо работавших в кино.

2. Эрнест Леман – в знак признания и восхищения его творчеством.

2001

Почетные награды:

1. Сидни Пуатье – за выдающиеся актерские работы и уникальное существование на экране, позволившее представлять киноиндустрию с честью, достоинством, стильно и интеллигентно.

2. Роберт Рэдфорд – актеру, режиссеру, продюсеру и создателю “Сандэнса”, вдохновителю независимых кинематографистов-новаторов во всем мире.

2002

Почетная награда:

Питер О’Тул – человеку, чьи яркие таланты позволили истории кино обрести одну из самых выдающихся фигур.

2003

Почетная награда:

Блэйк Эдвардс – в знак признания его сценарных и режиссерских работ, а также других выдающихся произведений, созданных им на ниве продюсирования.

2004

Почетная награда:

Сидни Люмет – в знак признания его вклада в киноискусство, отмеченного плодотворным сотрудничеством со сценаристами и исполнителями.

2005

Почетная награда:

Роберт Олтман – за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа.

2006

Почетная награда:

Эннио Морриконе – за выдающийся и многогранный вклад в искусство экранной музыки.

2007

Почетная награда:

Роберт Ф. Бойл – в знак признания одной из самых выдающихся карьер кинохудожника.

Именные награды, имеющие статус “Оскара”

Помимо почетных наград, в регламенте Академии существуют также три особые именные награды, имеющие статус, равный “Оскару”. Эти премии присуждаются деятелям кино за творческие достижения и заслуги в развитии киноискусства и кинопроизводства.

Памятная награда имени Ирвинга Тальберга (*Irving G. Thalberg Memorial Award*)

Учреждена в 1937 году в память о выдающемся продюсере Ирвинге Тальберге (1899–1936), одном из реформаторов американского кинематографа 1920-х – первой половины 1930-х годов.

Сражавшийся с тяжелейшими болезнями с самого раннего детства, Тальберг пришел в кино в 1918 году. Он почти не посещал школу, но, как ни парадоксально, в отличие от многих своих коллег-кинематографистов, был достаточно образован. Несмотря на приговор врачей, не постеснявшихся объявить, что он не доживет и до 30 лет, юный Ирвинг расстался с мыслями о колледже, но все-таки поступил и окончил коммерческие курсы быстрой машинописи, получив в итоге диплом секретаря-стенографиста. Затем девятнадцатилетний Тальберг устроился на работу в компанию “Universal”, возглавляемую в то время Карлом Леммле. Вскоре новичок начал быстро продвигаться по служебной лестнице, дойдя до высокооплачиваемого поста референта хозяина киностудии. Далее его ожидало еще более высокое назначение. В двадцатилетнем возрасте Тальберг стал руководителем производственного отдела “Universal” и фактическим главой всего “Universal City”. За спиной его начали величать “чудо-мальчиком”, и это прозвище закрепилось за Тальбергом навсегда.

В 1923 году на талантливого выдвигенца Леммле обратил внимание один из столпов раннего американского кино, сам легендарный Луис Б. Майер, который искал энергичного, грамотного сотрудника, способного осуществить новый курс его студии. Майер, будучи приверженцем строгих, консервативных взглядов и оптимистично-украшательского кинематографа, тем не менее понимал, что производить примитивную, стандартизированную продукцию становится все менее выгодно. Необходимо было перейти к более глубоким и оригинальным постановкам, организовав при этом дело так, чтобы оно приносило прибыль. В связи с этим позарез требовался продюсер, который совмещал бы железную хватку бизнесмена и художественное чутье. Поэтому кандидатура Тальберга казалась наиболее подходящей. Улучив благоприятный момент, когда между Леммле и его молодым протеже пробежала черная кошка, Майер переманил многообещающего юношу к себе. Тальберг тогда, к удивлению многих, пренебрег перспективой породниться с Леммле, страстно желавшим брака чудо-Ирвинга и своей дочери¹⁴⁷.

Последний же предпочел служить верой и правдой Майеру, блестяще справившись с поставленной перед ним задачей. Поначалу он возглавил производственный отдел студии Майера, а после ее слияния в 1924 году со студией Сэмюэля Голдвина и компанией “Metro” занял пост вице-президента и руководителя производственного отдела новорожденной MGM. Таким образом, двадцатипятилетний Тальберг стал вторым по влиянию человеком после Майера в голливудской иерархии тех лет.

В том же 1924 году Ирвинг Тальберг продюсировал один из самых значительных шедевров немого кино – фильм “Алчность” австрийского эмигранта Эриха фон Штрогейма.

¹⁴⁷ В 1927 году Тальберг женился на суперзвезде MGM Норме Ширер.

Картина, оглушительно провалившаяся в прокате, тем не менее высоко подняла престиж студии среди “высокособой” публики и привлекла в MGM значительные творческие силы.

Выпуская по 45–50 полнометражных фильмов ежегодно, Тальберг трудился не покладая рук, привлекая к работе в компании наиболее перспективных актеров, режиссеров и сценаристов. Он сам вникал во все стадии кинопроцесса, подыскивая литературный материал, распределяя роли и требуя от режиссеров постоянного повышения художественного уровня фильмов. Его деятельность способствовала резкому повышению престижа кинематографа в глазах общественности и окончательному превращению кино в вид искусства. При этом Тальберг всегда оставался довольно жестким бизнесменом. Он стремился к тому, чтобы любая его престижная продукция приносила максимальную прибыль, и жестоко обходился со звездами, не оправдывавшими финансовых надежд. Так, например, он не задумываясь уволил со студии Эриха фон Штрогейма, почувствовав, что очередной картине, которую тот еще только снимал, грозит провал в прокате. Штрогейм был фактически отлучен Тальбергом от режиссуры и в дальнейшем работал в кино только как актер.

Тем не менее заслуги Ирвинга Тальберга перед американским кино искупают его грехи. Именно он предоставил незабвенной Грете Гарбо роль Камиллы, одну из лучших в ее кинокарьере, в одноименном фильме режиссера Джорджа Кьюкора (по “Даме с камелиями” Дюма-сына, 1936). Тальберг сделал традицией экранизации англоязычной литературной классики, способствовал расцвету талантов знаменитых комиков, братьев Маркс; под его руководством были сняты самые кассовые фильмы Марксов – “Вечер в опере” (1935) и “День на скачках” (1936). Необходимо отметить также и его скромность. После того как Тальберг стал руководителем производственного отдела MGM, его имя ни разу не появилось в титрах.

Пережив в 1932 году острый сердечный приступ, Тальберг был вынужден уехать на лечение в Европу. По возвращении он обнаружил, что его полномочия крепко удерживают в своих руках другие. И хотя он формально оставался на посту “человека номер два”, с реальной властью пришлось расстаться. Майеру требовались здоровые проводники его идей. Новым ударом стала пневмония, окончательно подорвавшая силы великого продюсера. Он умер в 1936 году, в возрасте 37 лет, не выдержав бешеного ритма, который сам себе и навязал этот “вечный двигатель американского кино”.

Памятная награда имени Ирвинга Тальберга, учрежденная в 1937 году, сразу же после смерти этого удивительного человека, присуждается только тем продюсерам, чья деятельность способствует развитию киноискусства и повышению художественного уровня киноиндустрии. Неудивительно, что первым ее обладателем стал легендарный Дэррил Ф. Занук – продюсер таких фильмов-колоссов, как “Гроздь гнева” (1940), “Как зелена была моя долина” (1941), “Джентльменское соглашение” (1947), “Все о Еве” (1950) и многих других шедевров “золотого века” Голливуда.

Награда представляет собой голову Тальберга, покоящуюся на небольшом кубическом постаменте, где выгравировано имя лауреата. Она выполнена из бронзы и покрыта позолотой. Ее вес составляет 10 3/4 фунта, высота 9 дюймов. Автором эскиза награды стал Седрик Гиббонс, а изготовил ее скульптор Бернард Софер зимой 1937/38 года.

Лауреаты¹⁴⁸

1937 Дэррил Ф. Занук

1938 Хэл Б. Уоллис

¹⁴⁸ В 1940, 1945, 1947, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1960, 1962, 1964, 1968, 1969, 1971, 1972, 1974, 1978, 1980, 1982–1985, 1988, 1989, 1992, 1993, 1995, 1997, 2001–2007 гг. премия не присуждалась.

- 1939 Дэвид О. Сэлзник
- 1941 Уолт Дисней
- 1942 Сидни Фрэнклин
- 1943 Хэл Б. Уоллис
- 1944 Дэррил Ф. Занук
- 1946 Сэмюэль Голдвин
- 1948 Джерри Уолд
- 1950 Дэррил Ф. Занук
- 1951 Артур Фрид
- 1952 Сесиль Б. Де Милль
- 1953 Джордж Стивенс
- 1956 Бадди Адлер
- 1958 Джек Л. Уорнер
- 1961 Стэнли Крамер
- 1963 Сэм Спигел
- 1965 Уильям Уайлер
- 1966 Роберт Уайз
- 1967 Альфред Хичкок
- 1970 Ингмар Бергман
- 1973 Лоуренс Уайнгартен
- 1975 Мервин Ле Рой
- 1976 Пандро С. Берман
- 1977 Уолтер Майриш
- 1979 Рэй Старк
- 1981 Альберт Р. Брокколи
- 1986 Стивен Спилберг
- 1987 Билли Уайлдер
- 1990 Ричард Д. Занук и Дэвид Браун
- 1991 Джордж Лукас
- 1994 Клинт Иствуд
- 1996 Сол Зенц
- 1998 Норман Джуисон
- 1999 Уоррен Битти
- 2000 Дино Де Лаурентис

Гуманитарная награда имени Джина Хершольта (Jean Hersholt Humanitarian Award)

Учреждена в 1956 году в знак признания выдающихся заслуг перед американской культурой актера и общественного деятеля Джина Хершольта (1886–1956).

Джин Хершольт, датчанин по происхождению и отпрыск знаменитого актерского семейства, активно работал в кино в течение полувека. Начиная с 1914 года он успел сняться в 453 (!) фильмах, в том числе и в нескольких шедеврах, таких, например, как “Алчность” Эриха фон Штрогейма (1924, продюсер Ирвинг Тальберг). В 1920-е годы он превратился не просто в актера-премьера киностудии Томаса Харпера Инса, а в крупнейшую звезду всего американского кино немого периода. К сожалению, приход эры звука мгновенно выявил его главный недостаток – неисправимый акцент, – и актерская звезда Хершольта стала стремительно закатываться.

Однако он обрел еще бóльшую известность благодаря своей активной общественной деятельности. В течение ряда лет Хершольт возглавлял “Фонд поддержки киноискусства” – общественную организацию, которая финансировала многие проекты и оказывала помощь работникам кино, испытывавшим социальные и финансовые трудности. За эту деятельность Хершольту была присвоена в 1940 году памятная табличка Академии. Он стал также инициатором постройки Дома престарелых ветеранов кино. В 1945–1949 годах занимал пост президента Киноакадемии. За свою деятельность на этом поприще Хершольт был удостоен в 1950 году почетного “Оскара”.

Огромную популярность имела также и радиопрограмма для детей, которую Хершольт вел в течение многих лет в образе доброго и мудрого доктора Кристиана (Ганса Христиана Андерсена). Он был страстным пропагандистом творчества своего знаменитого земляка и сделал очень многое для того, чтобы произведения Андерсена стали доступны и близки англоязычному читателю. Именно Хершольт создал первый полный перевод литературного наследия Ганса Христиана Андерсена на английский язык. В 1951 году он передал в дар Библиотеке Конгресса уникальную коллекцию книг Андерсена, крупнейшую из собранных за пределами Дании.

Сразу же после смерти этого выдающегося гуманиста XX столетия Академия учредила Гуманитарную награду его имени, которая присуждается кинематографистам различных специальностей, чей творческий и профессиональный вклад в искусство кино дополняется активной общественной деятельностью.

Награда представляет собой стандартную статуэтку “Оскар” с выгравированными на постаменте названием награды и именем лауреата. Имена номинантов и лауреатов этого приза определяются на специальном собрании руководителей отделов Академии в ходе двух этапов. Сначала выдвигаются кандидатуры, затем проводится тайное голосование.

Собравшие наибольшее количество голосов кинематографисты объявляются номинантами, после чего проводится второй тур голосования. Претендент, набравший две трети голосов руководителей отделов, становится в итоге очередным обладателем почетной Гуманитарной премии.

Лауреаты¹⁴⁹

- 1956 Фрэнк Фриман
- 1957 Сэмюэль Голдвин
- 1959 Боб Хоуп
- 1960 Сол Лессер
- 1961 Джордж Ситон
- 1962 Стив Бройди
- 1965 Эдмон Л. Депатье
- 1966 Джордж Бэгнолл
- 1967 Грегори Пек
- 1968 Марта Рэйи
- 1969 Джордж Джессел
- 1970 Фрэнк Синатра
- 1972 Розалинд Рассел
- 1973 Лью Вассерман
- 1974 Артур Б. Крим
- 1975 Доктор Жюль Стайн

¹⁴⁹ В 1958, 1963, 1964, 1971, 1976, 1980, 1986–1988, 1990, 1991, 1995–2000, 2002, 2003, 2005 гг. премия не присуждалась.

- 1977 Чарльтон Хестон
- 1978 Лео Джаффе
- 1979 Роберт Бенджамин (посмертно)
- 1981 Дэнни Кэй
- 1982 Уолтер Майриш
- 1983 М. Дж. Фрэнкович
- 1984 Дэвид Л. Уолпер
- 1985 Чарльз “Бадди” Роджерс
- 1989 Говард У. Кох
- 1992 Одри Хэпбёрн (посмертно) и Элизабет Тэйлор
- 1993 Пол Ньюман
- 1994 Куинси Джонс
- 2001 Артур Хиллер
- 2004 Роджер Мейер
- 2006 Рэй Фини
- 2007 Дэвид Грэфтон

Награда имени Гордона Э. Сойера (Gordon E. Sawyer Award)

Учреждена в 1981 году в память об исключительных заслугах перед киноиндустрией выдающегося инженера-звукотехника, неумолимого изобретателя и великолепного звукооператора Гордона Э. Сойера. Это самая “молодая” из именных наград Академии. Гордон Э. Сойер в течение долгих лет возглавлял Отдел звукозаписи студии Сэмюэля Голдвина. 43 года его жизни связаны с работой в техническом отделе Киноакадемии. Из них 12 лет Сойер был руководителем этого департамента. За свою профессиональную деятельность и работу в Академии он неоднократно удостоивался ее наград.

После смерти Сойера Академия учредила премию его имени, которая присуждается инженерам-изобретателям за выдающиеся заслуги в области развития и усовершенствования кинотехники. Она представляет собой стандартную статуэтку “Оскар” с выгравированными на постаменте названием награды и именем лауреата. По регламенту обладателями этой награды могут быть не только американцы, но и граждане других стран (в 1990 году она была присуждена швейцарцу Пьеру Энженю, а вручала ее ветерану кинотехники звезда французского кино Изабель Юппер). Награда имени Гордона Э. Сойера вручается вместе с наградами за научно-технические достижения на отдельной церемонии, которая по традиции проходит ранее основного “Оскар”-шоу.

Лауреаты

- 1981 Джозеф Б. Уокер
- 1982 Джон О. Аалберг
- 1983 Доктор Джон Дж. Фрэйни
- 1984 Линвуд Данн
- 1987 Фред Хайнс
- 1989 Пьер Энженю
- 1990 Стефан Кудельски
- 1991 Рэй Харрихаузен
- 1992 Эрих Кастнер
- 1993 Петро Вламос
- 1995 Дональд Роджерс

- 1997** Дон Айверкс
- 1999** Доктор Родерик Т. Райан
- 2000** Ирвин У. Янг
- 2001** Эдмунд М. Ди Джулио
- 2003** Питер Паркс
- 2004** Такуо Миядзимиса
- 2005** Гэри Демос
- 2006** Шэрри Лэнсинг

Часть III

Театр военных действий

Занимательные подробности борьбы за “Оскар”

1927/28

Номинация фильма “Суматоха” в конкурсе на звание “Лучшего фильма года” оказалась единственной.

1928/29

1. Ни одна из картин (так произошло в первый и последний раз) не получила более одной награды.

2. Ставший чуть позже процветающим комедиографом Митчелл Лайзен первый и последний раз в своей карьере был выдвинут на награду за... проекты декораций (“Динамит”).

3. “Ангел улицы”, уже побывавший в номинационных списках прошедшего сезона (и не без успеха!), выдвинут снова, но уже в категории “Лучшая операторская работа”.

4. Джинни Иггс стала первой исполнительницей главной роли, номинированной на “Оскар” посмертно (“Письмо”).

1929/30

1. Дебют в кино Лоуренса Тиббета в фильме “Плутовская песня” отмечен выдвижением на актерскую награду. Эта номинация положила начало одной из академических традиций. Отныне в актерские конкурсы довольно часто попадают дебютанты, но почти всегда проигрывают.

2. Грета Гарбо выдвинута на награду за две роли в разных фильмах (“Анна Кристи” и “Роман”). Аналогичным образом номинированы Норма Ширер (“Разведенная” и “Их собственное желание”), Джордж Арлисс (“Дизраэли” и “Зеленая богиня”), Рональд Колман (“Ищейка Драммонд” и “Заключенный”) и Морис Шевалье (“Любовный парад” и “Большой пруд”). В женском конкурсе победила Ширер (“Разведенная”), а в мужском – Арлисс (“Дизраэли”).

1930/31

1. Повторение ситуации с “Суматохой”, имевшей место тремя розыгрышами ранее. Номинации фильмов “Восточная Линн” и “Торговец Хорн” в конкурсе лучших фильмов оказались для этих лент единственными.

2. Дебют Айрин Данн (“Симаррон”) увенчан номинацией на “Оскар” за исполнение главной женской роли.

1931/32

1. В конкурсе лучших фильмов года участвовало восемь картин. Для четырех из них, лент “Пятизвездочный финал”, “Один час с тобой”, “Улыбающийся лейтенант”, а также для победившего в конечном итоге “Гранд-отеля”, это была единственная номинация.

2. В категории “Звукозапись” одиноко красуется единственная номинация студии “Paramount”, обрекающая ее на “Оскар”.

1932/33

1. Фильмы “Она обошлась с ним дурно” и “С улыбкой”, претендующие на звание “Лучшего фильма года”, располагают лишь одной-единственной номинацией.

2. Дайана Уиньярд (“Кавалькада”) номинирована на “Оскар” за дебютную роль в кино.

1934

1. В категории “Короткометражная комедия” победил первый цветной фильм “Кукарача”.

2. В новой категории “Лучшая музыка” премия досталась не автору (Виктор Шерцингер), а директору студии звукозаписи компании “Columbia” Луису Силверсу. Это поражение Шерцингера усугубляло еще одно обстоятельство: он был представлен к “Оскару” за режиссуру (“Одна ночь любви”), но и здесь уступил сопернику.

1935

1. Несмотря на регламент – по три выдвижения на лучшую роль, – на награды претендовали четыре актера и шесть актрис!

2. “Мятеж на „Баунти“” стал последним лучшим фильмом года, не имевшим побед в других категориях.

3. Оператор Хэл Мор – первый и последний в истории лауреат, имя которого было внесено в номинационные списки дополнительно и к тому же сверх регламента – четвертым (в списке должно было быть только три кандидата).

1936

1. Фильм “Мой Годфри”, претендуя на шесть “Оскаров” сразу, в том числе на призы за лучшую режиссуру, сценарий и актерские достижения, в итоге не получил ничего. Этот фильм стал первым в списке “великих неудачников”.

2. Бывшая актриса МХАТа и выдающийся американский театральный педагог Мария Успенская номинирована на “Оскар” за работу в своем дебютном фильме (роль второго плана в фильме “Додсворт”).

3. Гейл Сондергард становится первой в истории “Оскара” актрисой, удостоенной премии за дебютную работу в кино (роль второго плана в фильме “Энтони Несчастный”).

1937

К награде Ирвинга Тальберга¹⁵⁰, учрежденной в этом году, были представлены продюсеры: Пандро С. Берман (RKO), Сэмюэль Голдвин (“Goldwyn”), Дэвид О. Сэлзник (“Selznick International”), Хант Стромберг (MGM) и Дэррил Ф. Занук (“Fox”). Примечательно, что в конкурсе лучших фильмов года победили продюсер Генри Бланк и киностудия “Warner Bros.”. Несмотря на это, специальный комитет по присуждению награды И. Тальберга не только не включил Бланка в списки кандидатов, но и присудил почетную премию не MGM, на благо которой трудился Тальберг, а представителю “Fox”.

1938

1. В категории “Короткометражная одночастевка” победителем стал Фред Циннеман, будущий знаменитый режиссер полнометражного кино.

2. Сенсацией сезона стало выдвижение продукции компании “Hals Roach Studios” сразу на семь “Оскаров”.

3. Ирвинг Берлин претендовал на три награды – за песню (в двух фильмах сразу) и лучший сюжет (“Александр рэгтайм-бэнд”). Однако везде потерпел неудачу.

1939

1. “Унесенные ветром” устанавливают рекорд: 13 номинаций и восемь итоговых наград.

2. В комитете по выдвижению к награде лучших мультфильмов работал... Альфред Хичкок. Теперь небезынтесным будет разыскивание в “Гадком утенке”, победившем в конкурсе... саспенса.

3. Грир Гарсон номинирована на “Оскар” за свой кинодебют (главная роль в фильме “До свидания, мистер Чипс”).

¹⁵⁰ Сам Ирвинг Тальберг, второй человек в MGM после Луиса Майера, был посмертно выдвинут на “Оскар” за лучший фильм года (“Добрая земля”). Победителями же стали продюсер Генри Бланк и его фильм “Жизнь Эмиля Золя”.

4. В фильме “Сыновья свободы”, двухчастевке-короткометражке, победившей в конкурсе, снимался актер Клод Рэйнс, номинированный на “Оскар” за роль второго плана в фильме “Мистер Смит едет в Вашингтон”, а также бывшая лучшая актриса второго плана Гейл Сондергард. Кроме того, режиссером этого фильма был Майкл Кертиц, удостоенный двойной номинации на “Оскар” за режиссуру годом ранее (“Ангелы с грязными лицами” и “Четыре дочери”).

1940

1. В конкурсе лучших фильмов участвовало сразу по две картины трех режиссеров: Сэма Вуда (“Китти Фойл” и “Наш городок”), Альфреда Хичкока (“Ребекка” и “Иностранец корреспондент”) и Джона Форда (“Гроздь гнева” и “Долгий путь домой”).

2. Марта Скотт претендует на “Оскар” как одна из пяти лучших исполнительниц главных ролей года (“Наш городок”), несмотря на то, что эта роль – ее кинодебют.

1941

1. Первая же режиссерская работа Орсона Уэллса позволила ему получить сразу четыре персональные номинации: как продюсеру, режиссеру, исполнителю главной роли и автору сценария. Всего же у “Гражданина Кейна” их было 9. Единственный “Оскар” за сценарий стал для Уэллса слабым утешением, т. к. он должен был разделить славу с соавтором – Германом Манкевичем.

2. Дебютанты конкурса Сидни Гринстрит (“Мальтийский сокол”), Патриция Коллиндж и Тереза Райт (обе – за “Лисички”) удостоиваются номинаций за роли второго плана.

1942

1. Новая попытка Ирвинга Берлина выиграть “Оскары” и за “Лучшую песню”, и за “Лучший оригинальный сюжет”. Все номинации представляли один и тот же фильм “Гостиница на каникулы”. В конечном итоге Берлин стал лауреатом в конкурсе песен.

2. Немая комедия Чарли Чаплина “Золотая лихорадка” (1925) вышла в прокат в 1942 году озвученной; с авторским закадровым текстом, музыкой и звуковыми эффектами. За что была удостоена, несмотря на свою древность, номинации в категории “Звукозапись”.

3. Тереза Райт получила две номинации в разных актерских конкурсах: фильм “Гордость янки” мог принести ей “Оскар” за главную роль, а “Миссис Минивер” – за роль второго плана. Победила же Райт вместе с “Миссис Минивер”.

1943

1. Джин Артур, номинированная за главную роль в фильме “В тесноте да не в обиде”, участвовала в конкурсе “за компанию” со своим мужем Фрэнком Россом, представленным за этот фильм сразу же к двум “Оскарам” (сюжет и сценарий). Однако удача обошла обоих.

2. Композитор Гарольд Арлен получил сразу же три номинации в категории “Лучшая песня”, однако даже такая экспансия не привела к победе.

3. Лауреатам конкурса лучших ролей второго плана наконец-то вручили статуэтки, а не почетные памятные таблички, как это практиковалось с 1936 года.

1944

1. Барри Фитцджеральд был представлен к двум актерским наградам за одну и ту же роль, исполненную им в фильме “Иду своим путем” (она рассматривалась и как главная, и как роль второго плана). Киноакадемия предпочла присудить “Оскар” за роль второго плана.

2. Редкая удача выпала на долю Лео Маккери. Он завоевал награды за лучшую режиссуру, сценарий и за лучший фильм. Вывод: кто-то идет к трем “Оскарам” в течение всей карьеры, а кто-то достигает этого рубежа за один сезон.

3. Анджела Лэнсбери удостоилась номинации за свой кинодебют – роль второго плана в фильме “Газовый свет”.

1945

1. Режиссер Дон Сигел, создатель бессмертного “Грязного Гарри” (1972), открыл счет своим будущим триумфам в коммерческом кино двойной победой в конкурсе короткометражек: сначала он получил “Оскар” как автор документального фильма “Гитлер жив?”, а затем выиграл в конкурсе двухчастевок (“Звезда в ночи”).

2. Дебютант Джон Дэлл номинирован на “Оскар” за роль второго плана в фильме “Молодо-зелено”.

1946

Киноакадемия предоставила право голоса всем своим членам в отношении судьбы лауреатов в конкурсах композиторов, художников, операторов, звукотехников и мастеров спецэффектов. Ранее решение принималось на совещании руководителей отделов или специальными комитетами по награждениям.

1947

1. Дебютантами сезона стали новые персонажи мультфильмов Твити и Сильвестр. Они принесли победу известному продюсеру Эдварду Зельцеру (мультфильм “Птичий ералаш”).

2. Дебют ставшего позже знаменитым Ричарда Уидмарка в “Поцелуе смерти” был менее удачен. Его номинация за роль второго плана осталась без награды.

1948

Хосе Феррер номинирован за свою дебютную работу в кино – роль второго плана в фильме “Жанна д’Арк”.

1949

Не предвещавшая никаких сенсаций категория документальных короткометражек разразилась именами сразу же двух лауреатов.

1950

1. В каждой из литературных категорий выдвинуты супружеские пары: сюжет – Эдна и Эдвард Энхальт, сценарий – Руфь Гордон и Гарсон Канин, сюжет и сценарий – Фрэнсис Гудрич и Альберт Хэкет. Победили Энхальты.

2. Побит казавшийся вечным рекорд “Унесенных ветром” по количеству номинаций (13). У фильма “Все о Еве” их 14.

1951

1. Дебютантка Ли Грант номинирована за свою дебютную работу в кино – роль второго плана в фильме “Детективная история”.

2. Именитый режиссер из мира “большого кино” Фред Циннеман довольствовался победой в конкурсе документальных короткометражек (“Бенджи”). Это похоже на генеральную репетицию парада победы, ведь до триумфа Циннемана с фильмом “Отныне и вовеки веков” остается всего лишь два года.

1952

1. На этот раз актеров-дебютантов очень много. Наиболее интересны первые работы британцев Ричарда Бартона и Колетт Маршан в американских фильмах. У Бартона это роль второго плана в “Моей кухне Рэйчел”, а у Маршан – в “Мулен-Руж”.

2. В конкурсе исполнительниц главных ролей побеждает дебютантка Ширли Бут (“Вернись, малютка Шеба”).

3. Лауреат конкурса исполнителей ролей второго плана Энтони Куинн женился на дочери Сесилия Блаунта Де Милля, создателя лучшего фильма года и лауреата премии Ирвинга Тальберга.

1953

1. Супруги Ава Гарднер (“Могамбо”) и Фрэнк Синатра (“Отныне и вовеки веков”) представлены к наградам в категории “Роли второго плана”. Синатра выигрывает конкурс, а Гарднер остается ни с чем. Не это ли главная причина состоявшегося вскоре развода?

2. Знаменитый композитор Джонни Грин на этот раз получает статуэтку в категории... «Короткометражный фильм», но уже в качестве продюсера.

3. Еще один колосс Голливуда «Отныне и вовеки веков» повторил рекорд «Унесенных ветром», выиграв восемь «Оскаров».

4. Дебютную работу в кино Мэгги Макнамары в фильме «Луна голубая» Киноакадемия сочла достойной выдвижения на «Оскар» в категории «Главная женская роль».

1954

1. Из пяти претендентов на призы в категории «Мужская роль второго плана» сразу трое – Ли Дж. Кобб, Карл Молден и Род Стайгер – представляли картину «В порту». Однако этот штурм не увенчался успехом. Победил Эдмонд О’Брайен с «Босоногой графиней».

2. Создателей фильма «В порту» ожидала радость куда большей победы. Их фильм стал еще одним обладателем восьми «Оскаров». Теперь в истории «Оскара» таких лент-рекордсменов стало три.

1955

1. Печальная традиция, когда дебютанты легко проникают в номинационные списки, но затем проигрывают конкурсы, на этот раз нарушена. Победы одержали и Джо Ван Флит (роль второго плана в фильме «К востоку от рая»), и режиссер Дэлберт Манн («Марти»), и сценарист Пэдди Чаефски («Марти»), и даже новый мультгерой – Спиди Гонсалес.

2. Великая итальянка Анна Маньяни дебютировала в американском фильме «Татуированная роза» и выиграла «Оскар» за главную роль вопреки всем прогнозам.

3. Джеймс Дин становится вторым исполнителем, номинированным на «Оскар» посмертно («К востоку от рая»).

1956

1. Уникальным достижением сезона стала победа в конкурсе сценаристов Альбера Ламорисса. Его «Красный шар» – единственный в истории звукового кино сценарий без диалогов (!), удостоенный «Оскара».

2. Виктор Янг выиграл «Оскар» за музыку к фильму с двадцать второй (!) попытки («Вокруг света за 80 дней»). Увы, композитор не дожид до церемонии вручения награды.

3. Дебютанты Дон Мюррей и Эйлин Хэккарт номинированы за роли второго плана в фильмах «Автобусная остановка» и «Дурное семя».

4. Джеймс Дин вторично номинирован на «Оскар» посмертно («Тигант»).

5. «Охота на ведьм» вступает в свою решающую фазу. Отныне ни один кинема-тографист-коммунист или когда-либо сочувствовавший компартии не может быть номинированным на «Оскар». Запрет распространяется также на тех, кто скрыл об этом факте или отказался сотрудничать с Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности.

1957

1. Дебютантка Миоси Умеки побеждает в конкурсе исполнительниц ролей второго плана («Сайонара»).

2. В конкурсе режиссеров нашлось место и для дебютанта Сидни Люмета («12 рассерженных мужчин»).

3. Повороты карьеры: неоднократный победитель в самых престижных категориях конкурса, Лео Маккери на этот раз был представлен к награде за... «Лучшую песню». Однако стать лауреатом в этой категории ему не удалось.

1958

1. «Жижи» покорился новый рекорд – девять «Оскаров»!

2. Экс-лауреат актерского конкурса Алек Гиннес представлен к награде как автор сценария-экранизации («Устами художника»). Однако «Оскар» достался Алану Джей Лернеру («Жижи»).

3. “Лучше красный, чем мертвый!”¹⁵¹ “Охота на ведьм” подошла к своему бесславному финалу. “Черные списки” Комиссии сенатора Маккарти утратили свою силу.

4. Морин Стэплтон номинирована за дебютную роль второго плана в фильме “Одинокие сердца”.

1959

“Бен-Гур” завоевал 11 “Оскаров”! Этот рекорд не побит до сих пор, “Титаник” (1997) лишь повторил его.

1960

1. Вердикт жюри развеял надежды гречанки Мелины Меркури на приз лучшей актрисы и ее жениха, француза Жюля Дассена (оба – за “Никогда в воскресенье”). Последний надеялся стать лучшим режиссером или, на худой конец, сценаристом. Правда, свадьба сгладила горечь неудачи.

2. Билли Уайлдер побеждает в трех категориях (как продюсер лучшего фильма, режиссер и сценарист), повторяя рекорд Лео Маккери 1944 года.

1961

Первый и, похоже, последний раз лауреатами режиссерского “Оскара” стали соавторы – Роберт Уайз и Джером Роббинс, создавшие на пару “Вестсайдскую историю”. В конкурсе неанглоязычных фильмов подобная победа выпадет через четыре года на долю двух чешских постановщиков Яна Кадара и Эльмара Клоса, однако в отличие от их американских коллег по цеху, они не могли стать лауреатами “Оскара”. Увы, адресатом награды в конкурсе “чужаков” выступают страны-производительницы фильмов.

1962

Актер-дебютант Витторио Буоно номинирован на “Оскар” за роль второго плана в фильме “Что случилось с Бэби Джейн?”.

1963

1. Рекс Харрисон и Рэйчел Робертс – супружеская пара в конкурсе главных ролей! Номинации им принесли работы в фильме “Такова спортивная жизнь”. Однако и Рекс, и Рэйчел остались без “Оскаров”, а вскоре распался и их семейный дуэт (отметим в скобках, что для Харрисона это не было экстраординарным событием: на его счету шесть официальных браков).

2. Знаменитый режиссер Джон Хьюстон пробует свои силы в архискромном для него конкурсе актеров второго плана (“Кардинал”).

3. Всплывает еще одно знаменитое имя – Мэл Брукс выступил в качестве режиссера и автора сценария анимационной короткометражки “Критик”, победившей в конкурсе. Увы, “Оскар” в этом розыгрыше достается продюсеру, а не режиссеру.

1964

А теперь молодожены! и снова разлад в семействе! Джулия Эндрюс, завоевавшая “Оскар” за главную роль “Мэри Поппинс”, вышла замуж за неудачника конкурса художников по костюмам Тони Уолтона, который одел ее в этом фильме. Через четыре года она предпочтет ему более удачливого Блэйка Эдвардса – популярнейшего режиссера-комедиографа.

1965

1. Дебют в кино Элизабет Хартман (“Ключок синевы”) ознаменован номинацией на “Оскар” за лучшую главную роль.

2. Майкл Данн номинирован за дебютную роль второго плана в фильме “Корабль глупцов”.

1966

¹⁵¹ Из речи Президента AMPAS режиссера Джорджа Стивенса.

1. Дебют Майка Николса в большом кино с фильмом “Кто боится Вирджинии Вулф?” был отмечен 9 номинациями, включая режиссерскую. На награды за главную роль выдвигались супруги Ричард Бартон и Элизабет Тэйлор. Бартон и Николс остались без наград, а вот Тэйлор одержала безоговорочную победу. Бартон же вошел в историю розыгрышей “Оскара” как первый супернеудачник. На его счету – 7 номинаций, которые так и не принесли ему лауреатского звания.

2. Сестры Рэдгрейв, Линн (“Девушка Джорджи”) и Ванесса (“Морган! Подходящий случай для лечения”) пытались оспаривать награду у самой Лиз Тэйлор.

3. Дебют Алана Аркина в фильме “Русские идут, русские идут” отмечен номинацией на “Оскар” за главную роль. Первые же работы в кино Мако (“Песчаная галька”), Джо-Клин Лагард (“Гавайи”) и Вивьен Мерчант (“Элфи”) представлены в конкурсе ролей второго плана.

1967

1. Начинающих свой путь в кино Дастина Хоффмана (“Выпускник”) и Фэй Дануэй (“Бонни и Клайд”) выдвинули на “Оскар” за главную роль в самом начале их актерской карьеры. Их роли не были дебютными, просто не прошло и года...

2. Впервые с момента учреждения конкурса художников по костюмам в номинационных списках не оказалось Эдит Хэд!

3. Деление фильмов на черно-белые и цветные окончательно кануло в Лету.

1968

1. В категории “Главная женская роль” Барбра Стрэйзанд (“Смешная девчонка”) не просто разделила победу с конкуренткой, но и сумела встать вровень с самой Кэтрин Хэпберн (“Лев зимой”).

2. Таланты Стэнли Кубрика отмечены вниманием Академии в самых разных категориях. Его выдвигали на “Оскар” не только за режиссуру, но и за сюжет, сценарий и спецэффекты. Однако победить Кубрику удалось лишь в самой неожиданной из его ипостасей – спецэффектах (“2001 год: Космическая одиссея”).

1969

1. Алжирская “Дзета” претендовала на два высших титула сразу: на “Лучший фильм года” и на “Лучший неанглоязычный фильм”, одержав в конечном итоге победу среди зарубежных лент, а также первенство в конкурсе монтажеров.

2. В числе актеров-номинантов были представлены брат и сестра Фонды. Джейн Фонда выдвинута на “Оскар” за главную роль в фильме “Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?”. Ее брат Питер, исполнивший одну из центральных ролей в фильме “Беспечный ездук”, довольствовался номинацией за лучший оригинальный сценарий. Впрочем, проигрывают и Джейн, и Питер.

3. Дебютантка Кэтрин Бернс номинирована на “Оскар” за роль второго плана в фильме “Последнее лето”.

1970

1. Лауреат актерского конкурса 1961 года Максимилиан Шелл участвовал (правда, безуспешно) в конкурсе иноязычных фильмов уже как режиссер (“Первая любовь”, Швейцария).

2. Актрисы-дебютантки совершили настоящий прорыв к “Оскару”. И Кэрри Снодгресс (“Дневник сумасшедшей домохозяйки”), и Джейн Александер (“Большая белая надежда”) претендуют на звание “Лучшей исполнительницы главной роли”. Однако их соперница, авторитетная Джейн Фонда, победившая в конкурсе, оказалась вне конкуренции.

1971

Дебютантка Джанет Сьюзман попыталась превзойти дерзких номинанток предыдущего сезона. Однако дальше номинации на “Оскар” за главную роль в фильме “Николай и Александра” ей продвинуться не удалось.

1972

1. Среди номинанток конкурса исполнительниц главных ролей у Лайзы Миннелли неожиданно появилась поющая конкурентка – Дайана Росс (“Леди поет блюз”). Тем не менее в этом импровизированном соревновании вокалисток не могла не победить героиня прославленного “Кабаре”.

2. Создатели “Кабаре” установили уникальный рекорд. Их картина, так и не ставшая “Лучшим фильмом года”, завоевала 8 (!) “Оскаров”.

3. Объявленный первоначально в числе пяти номинантов на “Оскар” за лучшую музыкальную партитуру драматического фильма, “Крестный отец” выведен из конкурса и заменен в бюллетенях для голосования другой картиной, так как выяснилось, что Нино Рота использовал ранее ту же самую музыку в итальянском фильме “Фортуnellа” (1958).

1973

1. Десятилетняя Татум О’Нил стала самой юной победительницей конкурса взрослых актрис второго плана (“Бумажная луна”). Примечательно, что в числе ее главных соперниц оказалась двенадцатилетняя Линда Блэйр (“Изгоняющий дьявола”).

2. Максимилиан Шелл вновь участвует в конкурсе иноязычных фильмов со своей режиссерской работой (“Пешеход”, ФРГ). Опять неудача.

3. И вновь супруги! Монтажер Марсия Лукас номинирована на “Оскар” за работу в “Американских зарисовках” – фильме своего мужа Джорджа Лукаса. Последний, в свою очередь, представлен в конкурсе лучших режиссеров и сценаристов. Киноакадемия, памятуя о том, чем может закончиться победа одного из супругов, оставила чету Лукасов без награды.

1974

1. Триумф семейства Коппола. Создатель картины “Крестный отец. Часть II” Фрэнсис Форд Коппола получил три персональных “Оскара” (как продюсер лучшего фильма, режиссер и сценарист). Коппола стал четвертым кинематографистом в истории Академии, который получил три “Оскара” в одном сезоне, вслед за Лео Маккери (1944), Билли Уайлдером (1960) и композитором Марвином Хэмлишем (1973). Отец режиссера, композитор Кармине Коппола, удостоен награды за лучшую музыку. Сестра Фрэнсиса, актриса Талия Шайр, была номинирована на “Оскар” как исполнительница роли второго плана. Академия не только завалила картину номинациями, но даже присудила “Оскар” помолодевшему дону Вито Корлеоне (Роберт Де Ниро). А ведь двумя годами ранее лауреатом “Оскара” был объявлен Марлон Брандо – исполнитель роли того же персонажа.

2. У “Крестного отца. Часть II”, единственного в истории фильма-продолжения, удостоенного высшей награды, как оказалось, есть “неполноценный” старший брат. Это шведский фильм “Эмигранты” (1971), участвовавший в конкурсе неанглоязычных фильмов в течение двух лет подряд вместе с продолжением своей истории под названием “Новая земля” / “Поселенцы”. Однако и со второй попытки вершина не покорилась.

3. Великий театральный режиссер и педагог Ли Страсберг дебютировал в кино у Копполы и проиграл конкурс ролей второго плана... своему ученику Роберту Де Ниро.

4. Художники по костюмам студии “Pacamount” умудрились вытеснить из своего профессионального конкурса всех конкурентов, оккупировав пять номинаций.

5. Джина Роулэндс, жена режиссера Джона Кассаветиса, номинирована на “Оскар” за исполнение главной роли в фильме своего мужа “Женщина под влиянием”. Кассаветис выдвинут на награду как постановщик. Увы, безрезультатно.

1975

1. Трехкратная неудачница конкурса актрис Ширли Маклейн неожиданно получила продюсерскую номинацию в полнометражной документалистике (“Другая половина неба: воспоминания о Китае”). В то же время ее прославленный брат Уоррен Битти, наводящий ужас на конкурентов своими непрерывными выдвижениями, был номинирован на “Оскар” в конкурсе сценаристов (“Шампунь”).

2. Дебюты в большом кино Брэда Дурифа (“Полет над гнездом кукушки”), Криса Сарандона (“Жарким днем после обеда”), Рони Блэйкли (“Нэшвилл”) и Лили Томлин (“Нэшвилл”) отмечены номинациями на “Оскар” за исполнение роли второго плана.

1976

1. Исполнивший главную роль в фильме “Телесеть” Питер Финч становится первым в истории Киноакадемии актером, удостоенным “Оскара” посмертно.

2. Неудачница конкурса 1969 года в категории “Роль второго плана”, Дайэн Кэннон решила попытать счастья на первых ролях, выпустив короткометражку с недвусмысленным названием “№ 1”, где выступила как режиссер, продюсер и автор сценария. Видимо, до желанной цели не хватило исполнения еще и главной роли.

1977

1. Отметим лишь одного из многочисленных дебютантов – Михаила Барышникова. Правда, фильм “Поворотный пункт” с его участием, собрав урожай из 11 номинаций, так и не стал лауреатом ни в одной из категорий конкурса.

2. Вуди Аллен чуть было не повторил достижение Орсона Уэллса, получив номинации за режиссуру, сценарий и главную роль (напомним, что Уэллс был номинирован еще и как продюсер). Академия присудила ему “Оскары” за режиссуру и сценарий, но Аллен не был бы Алленом, если бы не... прогулял церемонию награждения, объяснив это тем, что ему было необходимо играть на кларнете в одном из джазовых клубов Нью-Йорка.

3. На “Оскар” за главную женскую роль претендует Марша Мэйсон (“Девушка для прощания”), жена Нила Саймона, написавшего для нее сценарий этого фильма и также удостоенного номинации. Но мы-то уже хорошо знаем, какую политику стала проводить Академия в отношении претендентов-супругов. “Оскары” для них пока что не предусмотрены.

1978

Рекорд О. Уэллса тридцатисемилетней давности покорился Уоррену Битти. За свои работы в картине “Небеса могут подождать” он был представлен сразу же к четырем “Оскарам” – как продюсер, режиссер, автор сценария и исполнитель главной роли. Однако приз достался лишь художникам этого фильма, а Битти занял первое место в списке неудачников-рекордсменов (Уэллс все-таки выиграл приз за сценарий).

1979

1. Семидесятидевятилетний Мелвин Дуглас, суперзвезда 1930-х, так и не получивший “Оскар” за свои лучшие роли, второй раз в своей карьере победил в конкурсе исполнителей ролей второго плана (“Будучи там”).

2. Главным соперником Дугласа в борьбе за титул выступил девятилетний дебютант Джастин Генри (“Крамер против Крамера”). Двойной возрастной рекорд!

1980

1. Роберт Рэдфорд получил неожиданную компенсацию за непризнание его актерских работ в прошлом, завоевав “Оскар” за лучшую режиссуру, причем фильм “Обыкновенные люди”, принесший ему титул, был режиссерским дебютом прославленного актера.

2. Исполнителю роли второго плана в “Обыкновенных людях” в сравнении с Рэдфордом повезло наоборот: первая же работа в кино этого актера принесла ему “Оскар”.

3. Возрастное достижение Мелвина Дугласа, установленное годом ранее, отчасти поколеблено номинацией восьмидесятидвухлетней легенды американского театра Евы Ле Гальен (“Воскрешение”). Еще один рекорд!

1981

1. В конкурсе режиссеров дебютировал англичанин Хью Хадсон. Его картина “Огненные колесницы” признана лучшим фильмом года. Режиссерские же лавры достаются Уоррену Битти, создателю фильма “Красные”. Битти снова представлен к четырем персональным наградам.

2. В фильме “На золотом пруду” снимались Генри Фонда и его дочь Джейн. Ветеран кино получил “Оскар” за главную роль, а Джейн, давно опередившая по популярности своего отца, тем не менее в число лауреатов не попала, хотя и была номинирована за роль второго плана.

3. Самым популярным дуэтом года стали семидесятишестилетний оскароносец Генри Фонда и семидесятичетырехлетняя Кэтрин Хэпберн, также победившая в конкурсе главных ролей. Параллельно Хэпберн установила также и рекорд по количеству номинаций. Теперь у нее их – 12.

1982

1. Среди дебютанток конкурса ролей второго плана всплыло имя актрисы Гленн Клоуз (“Мир по Гарпу”), которую впоследствии ожидает слава суперзвезды конца 1980-х – начала 1990-х годов.

2. Академия обратила наконец внимание на режиссера Блэйка Эдвардса (супруга Джулии Эндрюс), номинировав его на “Оскар” за лучший... Сценарий экранизации (“Виктор/Виктория”). До этого чести выдвижения на награду удостоивались лишь члены его “команды”.

3. Один из самых одиозных лауреатов “Оскара”-76, создатель “Рокки”, режиссер Джон Эвилдсен пробует себя в коротком метраже, безуспешно претендуя на награду в короткометражной документалистике (“Многообещающее путешествие”).

4. Впервые после Терезы Райт, обладательницы рекорда 1942 года, на награды сразу в двух актерских категориях выдвинута Джессика Лэнг (“Тутси” и “Фрэнсис”). В итоге она выиграла “Оскар” за роль второго плана (“Тутси”).

5. Западногерманская “Подлодка” (режиссер Вольфганг Петерсен) неожиданно получила 6 номинаций в традиционно англоязычных категориях. Правда, по непонятным причинам в списки претендентов на звание “Лучшего иноязычного фильма” американцы “Подлодку” не включили.

6. Авторами трех из пяти песен, номинированных на “Оскар”, выступили супруги Алан и Мерилин Бергман. Что, правда, не помогло им победить в конкурсе.

1983

1. Похоже, что режиссерские дебюты, в отличие от актерских, отмечены особой благосклонностью дядюшки “Оскара”. Дебютант Джеймс Л. Брукс победил в конкурсе и как продюсер, и как режиссер, и как автор сценария (“Слова нежности”).

2. Линда Хант поразила всех, исполнив роль... мужчины-фоторепортера (“Год опасной жизни”). Ее смелость была оценена “Оскаром” за лучшую женскую роль второго плана.

3. Организованная два года назад категория “Лучший грим”, вмещающая в себя всего лишь трех номинантов, оказалась неспособной определить даже одну работу художника-гримера, достойную “Оскара”. И произошло это на фоне присутствия в других разрядах конкурса таких фильмов, как “Зелиг”, “Возвращение Джедая”, “Костюмер”, “Год опасной жизни” и т. д.

1984

1. Дебютировавший в кино известный театральный актер Джон Малкович был сразу же выдвинут на “Оскар” за лучшее исполнение роли второго плана (“Место в сердце”).

2. Благосклонность Академии к дебютантам-режиссерам проявилась и на этот раз. Правда, довольно своеобразно. Стартовавший в большом кино режиссер Роланд Жофф

награду за режиссуру не получил, но его картина “Поля смерти” завоевала целых три “Оскара”: мужская роль второго плана, операторская работа, монтаж. Следует выделить непрофессионального актера – доктора Хенга С. Нгора, завоевавшего “Оскар”. Он также дебютировал в кино.

3. Конкурентки-неудачницы конкурса актрис Сисси Спейсек (главная роль в фильме “Река”) и Джеральдин Пейдж (роль второго плана в фильме “Папа Гринич Вилледж”) породнились. Пейдж вышла замуж за двоюродного брата Спейсек, актера Рипа Торна. Свое замужество Джеральдин отметила печальным рекордом, получив седьмую по счету номинацию, так и не приведшую ее к “Оскару”. Таким образом, эта выдающаяся актриса заняла в истории Киноакадемии третье место в списке “великих неудачников”. Пейдж превзошла достижение актрис Тельмы Риттер и Деборы Керр, шестикратных неудачниц, вошла в “мужскую зону” и встала вровень с Ричардом Бартоном и Питером О’Тулом.

4. Лауреатом “Оскара” за лучшую песню (*I Just Called to Say I Love You*) стал слепой музыкант Стиви Уандер.

5. Звукооператоры “Амадея” получили “Оскар” за... обработку музыки Моцарта.

6. Новый виток карьеры Максимилиана Шелла, лауреата актерского “Оскара” 1961 года. На этот раз его фильм “Марлен”, посвященный жизни и творчеству Марлен Дитрих, номинирован уже в полнометражной документалистике.

1985

1. Внимание! В списках номинанток появляются две дебютантки, сыгравшие в одном и том же фильме “Цвет лиловый”. Первая, будущая королева комедии Вупи Голдберг, выдвинута на награду за исполнение главной роли. Для второй, будущей суперзвезды телевидения Опры Уинфри, нашлось место в конкурсе исполнительниц ролей второго плана.

2. Впервые в истории “Оскара” представлено “третье колено” династии оскароносцев Хьюстонов. На этот раз победу одержала Анжелика, с блеском исполнившая роль второго плана в фильме “Честь семьи Прицци”, снятом ее отцом Джоном Хьюстоном. Последний поднял возрастную планку в конкурсе режиссеров до 79 лет.

3. 12 композиторов были выдвинуты на награды за музыку к фильму “Цвет лиловый”. Это рекордное количество коллег, совместно претендующих на один “Оскар”. Конкурс же выиграл знаменитый Джон Бэрри (“Из Африки”), не имевший соавторов.

4. Впервые все 10 претендентов на награды за лучшее исполнение главных ролей, мужских и женских, являлись уроженцами США. Ранее американским поклонникам “оскаровских” пересудов не раз и не два приходилось мириться с засильем чужестранцев.

5. Более чем девятичасовую документальную картину Карла Ланцмана “Шоах” сначала включили, а затем вывели из номинационного списка. Объяснение тому было достаточно анекдотичным. Во избежание предельного утомления членов Академии картину было решено показывать частями. В итоге по чьей-то халатности не была показана вторая часть фильма. Остается только сожалеть, что мимо Академии прошел один из самых ярких кинодокументов о Холокосте.

6. Знаменитая неудачница конкурса актрис Джеральдин Пейдж наконец-то одержала победу в споре за лучшую главную роль сезона (“Путешествие в Баунтифул”).

1986

1. В конкурсе исполнительниц главных ролей побеждает актриса-дебютантка Марли Мэтлин (“Дети меньшего Бога”).

2. Ли Грант, победительница конкурса исполнительниц ролей второго плана 1975 года (“Шампунь”), выступила в качестве автора документального фильма “Изгой Америки”, завоевав еще один “Оскар”.

1987

1. В конкурсе лучших режиссеров нет ни одного уроженца США!

2. География “Оскара” расширяется: адресатом награды впервые становится Дания.

1988

1. Сигурни Уивер сокрушает традицию. Впервые двойная номинантка – за главную роль (“Гориллы в тумане”) и роль второго плана (“Деловая девушка”) – не получает ни одной награды.

2. Джоди Фостер стала единственной обладательницей “Оскара” из всех лауреатов премии Дэвида Уорка Гриффита этого сезона. Примечательно и то, что Киноакадемия некогда отвергла Джоди в роли малолетней проститутки Айрис (“Таксист”, 1976), а 12 лет спустя удостоила ее лауреатского звания за роль жертвы изнасилования (“Обвиняемые”).

1989

1. Впервые за всю историю конкурса иноязычных картин приз разыгрывался в Москве, в Останкино, церемониймейстерами Джеком Леммоном и Натальей Негодой.

2. Француженка Изабель Аджани вновь представлена на “Оскар” за главную женскую роль (“Камилла Клодель”). Первая ее номинация имела место в 1975 году за роль в фильме “История Адели Г.”.

3. Рекорд Джессики Тэнди: первый “Оскар” – в 80 лет (главная роль в фильме “Шофер мисс Дэйзи”).

4. “Шофер мисс Дэйзи” стал вторым обладателем звания “Лучший фильм года” без участия своего режиссера (Брюс Бирсфорд) в конкурсе лучших постановщиков. Первым таким победителем был “Гранд-отель” (1931/32).

5. Режиссеры-дебютанты англичанин Кеннет Брэна (“Генрих V”) и ирландец Джим Шеридан (“Моя левая нога”) удостоены номинаций за свои первые работы в кино.

1990

1. Провал, который предрекали “Танцам с волками”, обернулся безоговорочным триумфом (7 “Оскаров”!). Таким образом, повторилась история тридцатисемилетней давности, когда все прочили неудачу картине “Отныне и вовеки веков”, завоевавшей в итоге 8 наград.

2. Третья часть “Крестного отца” не оправдала надежд, которые возлагали на нее создатели. Ни одна из 6 номинаций, в том числе на лучший фильм года, не увенчалась наградой. Немногим лучше результат участия в конкурсе другой гангстерской драмы – картины Мартина Скорсезе “Славные парни”. Из 6 номинаций лишь актер Джо Пеши получил “Оскар” за роль второго плана. Похоже, Академия решила свести счеты с мафией на экране.

1991

1. Самым молодым участником конкурса режиссеров стал двадцатичетырехлетний афроамериканец Джон Синглтон, дебютировавший в кино фильмом “Ребята по-соседству” (плюс номинация на “Оскар” за оригинальный сценарий). Возрастной рекорд, установленный двадцатипятилетним Орсоном Уэллсом (“Гражданин Кейн”), побит.

2. Впервые в конкурсах актрис представлены мать и дочь, сыгравшие в одном и том же фильме, “Неприкаянная роза”. Дайан Лэдд номинирована на “Оскар” за исполнение роли второго плана, а ее дочь Лора Дерн – за главную.

3. Восьмидесятидвухлетняя Джессика Тэнди (роль второго плана в фильме “Жареные зеленые помидоры”) продолжила проверять рекорды на прочность. Теперь она разделила с Евой Ле Гальен лавры самой великовозрастной номинантки на актерский “Оскар”.

4. Впервые в истории Академии на звание лучшего фильма года претендует анимационный фильм (“Красавица и чудовище”).

5. Актер Джек Пэланс (“Городские пижоны”), шедший в течение 38 лет от своей первой номинации до второй, повторил рекорд актрисы Хелен Хейс.

6. “Молчание ягнят” стало первым лучшим фильмом года из числа лидеров видеопродаж.

7. Барбра Стрэйзанд (“Принц приливов”) и Агнешка Холланд (“Европа, Европа”), несмотря на самые благоприятные прогнозы, так и не были включены в номинационные списки режиссеров. Стрэйзанд к тому же не сочли нужным выдвинуть в конкурс исполнительниц главных ролей.

8. Впервые на “Оскар” за лучшую песню претендовали сразу же три песни из одного фильма, “Красавица и чудовище”. Одноименная песня и одержала победу.

9. Впервые в истории конкурса лучших фильмов года судьбе было угодно свести две картины, название одной из которых (“Красавица и чудовище”) четко выражает содержание другой (“Молчание ягнят”).

10. Прославленный звукоинженер Гэри Райдстрем стал первым кинематографистом в истории конкурса, соревновавшимся с самим собой в двух разных категориях – “Звук” и “Монтаж звуковых эффектов” – благодаря двойному представительству в каждой из них.

1992

1. Актер Джей Дэвидсон делегирован в конкурс исполнителей ролей второго плана за свою дебютную работу в фильме “Возмутительная игра”. Самое же интересное в том, что он настолько блистательно сыграл трансвестита, что вплоть до финала картины зрители были убеждены, что следят за действиями актрисы.

2. Вновь в различных конкурсах представлены муж и жена. Кеннет Брэна безуспешно претендовал на “Оскар” в качестве создателя игровой короткометражки “Лебединая песня”, а его жена, актриса Эмма Томпсон, одержала безоговорочную победу в конкурсе исполнительниц главных ролей (“Хауардс Энд”). Неужели Киноакадемия вновь решила начать стелкивать лбами супругов, ведь и этот брак вскоре распался.

3. Роберт Дауни-младший стал первым актером, номинированным на “Оскар” за исполнение роли другого номинанта (“Чаплин”).

4. Аль Пачино – первый актер, удостоенный двух номинаций в двух разных разрядах актерского конкурса за роли в двух фильмах (“Запах женщины” и “Гленгарри Глен Росс”). Традиция осталась непоколебленной – один “Оскар” он все-таки выиграл (“Запах женщины”). Примечательно, что произошло это с восьмой попытки. И если бы Академия оставила Аль Пачино без награды и на этот раз, он побил бы антирекорд Ричарда Бартон, Питера О’Тула и Джеральдин Пейдж, по семь раз пролетавших мимо “Оскара”.

1993

1. Двенадцатилетняя дебютантка Анна Пэкуин победила в конкурсе исполнительниц ролей второго плана (“Пианино”).

2. Эмма Томпсон и Холли Хантер стали первыми актрисами, соревнующимися друг с другом в обеих актерских категориях. Первая номинирована за “Остаток дня” и “Во имя отца”, вторая – за “Пианино” и “Фирму”. В итоге победила Холли Хантер, ставшая лучшей исполнительницей главной роли (“Пианино”).

3. Сразу же три азиатских фильма боролись за “Оскар” в конкурсе лучших неанглоязычных картин года. Такой благосклонностью Академии азиатское кино пользовалось впервые. Одно только “но”: победила испанская лента “Прекрасная эпоха”.

4. С этого года парикмахер или стилист могут быть включены в команду или дуэт претендентов на “Оскар” в конкурсе лучших... гримеров.

1994

1. Номинант конкурса лучших песен Рэнди Ньюман – двоюродный брат Томаса Ньюмана, удостоенного двух номинаций за лучшую музыку. Последний, в свою очередь, является сыном девятикратного лауреата “Оскара” композитора Альфреда Ньюмана.

2. Элтон Джон удостоен сразу трех номинаций в конкурсе авторов лучших песен и выиграл статуэтку за *Can You Feel the Love Tonight* из анимационного фильма “Лев – царь зверей”.

3. Дайэн Уист стала первой актрисой, дважды получавшей “Оскар” за участие в фильмах одного и того же режиссера (Вуди Аллен).

1995

1. Сюзан Сарандон выиграла “Оскар” за лучшее исполнение главной роли в фильме своего мужа Тима Роббинса (“Мертвец идет!”), довольствовавшегося лишь номинацией на звание лучшего режиссера.

2. Уникальное достижение установили Эмма Томпсон (“Разум и чувство”) и Массимо Троизи (“Почтальон”). Помимо номинаций на звание лучших исполнителей главных ролей, они участвовали также и в конкурсе лучших сценаристов. Победила Эмма Томпсон, приложившая руку к “Разуму и чувству”.

3. Анна Бельмер стала первой женщиной-кинематографисткой, номинированной на “Оскар” за лучший звук (“Храброе сердце”).

4. Голландская постановщица Марлеен Хоррис (“Антония”) – первая женщина, создавшая лучший неанглоязычный фильм года.

5. Эмма Томпсон – первая женщина-кинематографистка, номинированная на “Оскар” и как актриса, и как автор сценария.

1996

1. Номинаций на “Оскар” удостоены дебютанты: Эмили Уотсон за главную роль в фильме “Рассекая волны”, Эдвард Нортон (“Первобытный страх”) и Марианн Жан-Батист (“Тайны и обман”) за роли второго плана.

2. Наконец-то супруги одержали двойную победу, но в разных конкурсах. Среди исполнительниц главных ролей первенствовала Фрэнсис Макдорманд, снявшаяся в фильме своего мужа Джоэла Коэна (“Фарго”). Это случилось впервые в истории “Оскара”. Джоэл же разделил награду за лучший оригинальный сценарий вместе со своим братом и постоянным соавтором Этаном Коэном.

3. Кто вы, Родерик Джейнс, номинант конкурса монтажеров? Как выяснилось, это коллективный псевдоним Джоэла и Этана Коэнов, на пару поработавших на монтаже своего фильма “Фарго”.

4. В этом году зафиксировано целых четыре двойных выдвижения на “Оскар”. Джоэл Коэн номинирован как режиссер и сценарист, Этан Коэн – как сценарист и продюсер, затем оба брата, скрывшись под псевдонимом, поучаствовали на пару в конкурсе монтажеров, и, наконец, Билли Боб Торнтон был представлен к “Оскару” как исполнитель главной роли и автор сценария своего фильма “Отточенное лезвие”. Победа пришла к нему в конкурсе сценаристов.

5. Эмма Портман стала первой женщиной-кинематографисткой, удостоенной премии “Оскар” за лучшую музыку (“Эмма”).

1997

1. Восьмидесятилетня Глория Стюарт, участница конкурса лучших исполнительниц ролей второго плана (“Титаник”), установила новый возрастной рекорд для номинанток.

2. Кейт Уинслет, номинированная на “Оскар” за исполнение главной роли (“Титаник”), стала на пару с Глорией Стюарт (номинация за роль второго плана в том же фильме) соавтором уникального достижения. Эти актрисы являются единственными, кто был удостоен выдвижения на “Оскар” за исполнение роли одного и того же персонажа. Их предшественники в лице Марлона Брандо (“Крестный отец”) и Роберта Де Ниро (“Крестный отец. Часть II”), исполнившие роль дона Вито Корлеоне, сумели победить в своих конкурсах, но сделали это с интервалом в два года.

3. “Титаник” повторил сразу же два рекорда. Он достиг отметки 14 номинаций, установленной лентой “Все о Еве” (1950), и завоевал 11 статуэток, становясь вровень с “Бен-Гуром” (1959).

1998

1. Номинированный на “Оскар” оператор Джон Толл (“Тонкая красная линия”) является мужем художницы по гриму Лойс Бервелл, номинированной на “Оскар” за работу в другом батальном фильме “Спасение рядового Райана”.

2. Трех персональных номинаций удостоен иностранец. Итальянец Роберто Бенини претендовал на “Оскар” как исполнитель главной роли, режиссер и автор сценария фильма “Жизнь прекрасна”. Победа пришла к нему в конкурсе главных ролей, что превратило Бенини в первого актера-лауреата, исполнившего свою роль не на английском языке.

1999

1. Введено новое правило: теперь адресатами “Оскара” за лучший фильм года могут быть не более трех продюсеров.

2. Победа Анджелины Джоли в конкурсе исполнительниц ролей второго плана (“Прерванная жизнь”) привела к появлению еще одной семейной пары оскароносцев. Отец актрисы, знаменитый Джон Войт, победил в конкурсе главных ролей по итогам 1978 года (“Возвращение домой”).

3. Эйми Мэнн, номинантка “Оскара” в конкурсе авторов лучших песен (“Спаси меня” из фильма “Магнолия”), – невестка Шона Пенна, номинированного на “Оскар” за исполнение главной роли (“Сладкий и гадкий”).

4. Лауреат премии имени Ирвинга Тальберга Уоррен Битти – муж Аннет Бенинг, номинантки на “Оскар” в конкурсе главных ролей (“Красота по-американски”).

5. Английский кинорежиссер-дебютант Сэм Мендес, давно завоевавший громкое имя на лондонской театральной сцене, удостоен “Оскара” как лучший постановщик.

6. Другой режиссер-дебютант Спайк Джонзи, создатель фильма “Быть Джоном Малковичем”, довольствовался номинацией на звание лучшего режиссера.

2000

1. Еще один английский режиссер-дебютант Стивен Долдри выдвинут на “Оскар” за лучшую режиссуру (“Билли Эллиот”).

2. Хоакин Финикс (“Гладиатор”) и Ривер Финикс, также выдвинутый в свое время на “Оскар” за исполнение роли в фильме “На холостом ходу” (1988), стали первыми в истории Киноакадемии братьями-номинантами конкурса исполнителей ролей второго плана. К сожалению, Ривер Финикс скончался в 1993 году от передозировки наркотиками.

3. “Крадущийся тигр, затаившийся дракон” установил рекорд в 10 номинаций для иноязычных фильмов, номинированных на “Оскар”.

4. Стивен Содерберг повторил достижение Майкла Кертица, установленное в 1939 году. Теперь история Киноакадемии знает двух режиссеров, получивших по две номинации в “своем” конкурсе. Содерберг был номинирован за “Траффик” и “Эрин Брокович”, Кертиц – за “Ангелы с грязными лицами” и “Четыре дочери”.

2001

1. Хэлли Берри стала первой чернокожей актрисой, победившей в конкурсе исполнительниц главных ролей (“Бал монстров”). Однако злые языки не преминули назвать этот странный выбор Киноакадемии “половинчатым”, намекнув на разный цвет кожи родителей Берри, родившейся от черного отца и белой матери.

2. Небольшой скандалчик возник вокруг присуждения Акиве Голдсману премии за лучший сценарий (“Игры разума”), так как он удалил из биографии Джона Форбса Нэша, лауреата Нобелевской премии, практически все неприглядные детали, которыми изобиловала его жизнь вне математики.

3. Киноакадемия выдвинула на “Оскар” за оригинальный сценарий режиссера фильма “Помни” Кристофера Нолана, хотя чуть ли не всем было хорошо известно, что эта картина снята по рассказу его брата Джонатана. К сведению интересующихся: рассказ вклю-

чен в DVD-версию фильма отдельным файлом. Если же принять во внимание, что режиссер самым действенным образом работает со сценарием, то почему бы тогда не выдвигать режиссеров на “Оскар” за сценарий автоматически?

4. В структуре конкурса появилась новая категория: теперь на “Оскар” могут претендовать полнометражные анимационные фильмы. Наконец-то!

2002

1. Чернокожий актер Уилл Смит стал первым, кто отказался прибыть на церемонию награждения, после чего ему в хвост пристроилась целая толпа белых отказников. Причина: сложная обстановка в связи с войной в Ираке.

2. Какие только объяснения не придумывали знаменитые актеры, один за другим отказывавшиеся от приглашения посетить церемонию награждения! Даже номинированный на “Оскар” за роль второго плана великий Пол Ньюман (“Проклятый путь”) сослался на необходимость участия в... Автогонках в Мексике. В его-то 78 лет!

3. А вот у Анджелины Джоли, наоборот, и мысли не было пропустить такое торжество. Она рассчитывала блистать в “Kodak Theatre” в роскошном наряде, приобретенном за 3 тысячи фунтов стерлингов. Однако некий злоумышленник похитил платье Анджелины, забравшись в машину ее модельера накануне церемонии.

4. Дастин Хоффман не был бы Дастином Хоффманом, если б не придумал оригинальное объяснение своей явки на церемонию. Оказывается, он пришел в “Kodak Theatre” в знак протеста, являя собой молчаливую антивоенную демонстрацию.

5. Джек Николсон, номинированный на “Оскар” за главную роль (“О Шмидте”), остановился в одном шаге от двух актерских рекордов. В случае победы он мог стать первым в истории Киноакадемии актером, завоевавшим в разные годы четыре статуэтки. Одной из них был “Оскар” за роль второго плана в фильме “Слова нежности” (1983). Кроме того, ему светили лавры первого трехкратного лауреата “Оскара” за лучшую главную роль. Но только светили.

6. Киноакадемия приходит к сенсационному решению, присудив “Оскар” за лучшую режиссуру Роману Полански (“Пианист”), пожизненно лишившему права на въезд в США.

7. На “Оскар” за лучший сценарий претендует дуэт соавторов – Чарли и Дональд Кауфманы (“Адаптация”). Однако вся пикантность ситуации в том, что Дональд – вымышленный персонаж этого фильма, а не реальный брат Чарли.

8. Поражение второй серии “Властелина колец” в конкурсе на звание лучшего фильма года привело армию поклонников этой картины к удивительной гипотезе: Академия второй раз прокатила их ставленника потому, что ждет выхода третьей части – фильма “Возвращения короля”, чтобы отдать должное всему проекту и впервые в своей истории возвести на пьедестал третью серию.

9. “Оскар” за лучший сценарий получил испанский режиссер Педро Альмодовар, фильм которого “Поговори с ней” не был выдвинут Национальным комитетом Испании в конкурс лучших неанглоязычных фильмов. Странно, ведь опальный Альмодовар был номинирован американцами и за режиссуру.

2003

1. Уникальный рекорд, установленный фильмом “Последний император” (1987), победившим в каждой из девяти своих номинаций, повторил и перекрыл “Властелин колец: Возвращение короля”. На счету последнего было 11 номинаций, каждая из которых оказалась увенчанной “Оскаром”!

2. Завоевав 11 золотых статуэток, “Властелин колец: Возвращение короля” сравнялся с “Бен-Гуром” (1959) и “Титаником” (1997).

3. Победы Шона Пенна и Рене Зельвегер в разных актерских категориях конкурса признаны самыми предсказуемыми.

4. Церемония вновь вернулась к своему прежнему временному формату и проводилась в течение четырех часов. Значительное число авторитетных наблюдателей пришло к выводу, что на этот раз имела место рекордная продолжительность.

5. София Коппола, победившая в конкурсе сценаристов, увеличила число оскароносцев в своем семействе, пристроившись к отцу, режиссеру Фрэнсису Форду Копполе и деду, композитору Кармине Копполе.

6. Ричард Тэйлор, лауреат “Оскара” как автор лучших костюмов (“Властелин колец: Возвращение короля”), умудрился победить и в конкурсе лучших гримеров. Заветной наградой была увенчана его работа в том же фильме.

7. Объявление третьей части “Властелина колец” лучшим фильмом года создает прецедент в истории “Оскара”. В свое время первые две серии “Крестного отца” стали лауреатами “Оскара” в качестве лучших фильмов года, однако третья часть осталась ни с чем. “Властелин” же шел к своему третьему триумфу задом наперед, но в отличие от “Крестного” каждый раз собирал премии. В общей сложности на долю трех серий “Властелина” выпало 17 “Оскаров”! Поразительный результат!

2004

1. Четыре (!) из пяти картин, соревновавшихся в категории “Лучший фильм года”, представляли собой экранные биографии реально существовавших людей.

2. Четверо из пяти соискателей статуэтки в категории “Главная мужская роль” сыграли реально существовавших людей. Исключение составил герой Клинта Иствуда (“Малышка на миллион”), представлявший собой собирательный образ. В то же время прототипом Фрэнки Данна, роль которого исполнил Иствуд, был реально существовавший Даб Хантли, близкий друг писателя Джерри Бойда, написавшего автобиографическую книгу “Горящие канаты: рассказы из угла ринга”. По ней и был снят фильм “Малышка на миллион”.

3. Делая первые шаги в “большом кино” чернокожий актер Джейми Фокс выдвинут на соискание “Оскара” в обеих актерских категориях. Победа пришла к нему в конкурсе “Главная мужская роль”. Примечательно, что в 2004 году Фокс умудрился сняться в четырех фильмах. Причем в трех из них он исполнил главные роли, а в еще одном, “Соучастнике”, стал партнером самого Тома Круза и, по мнению некоторых маститых критиков, начисто переиграл его.

4. Мартин Скорсезе выдвинут на “Оскар” за режиссуру в пятый раз. Многие были уверены в победе живого классика Голливуда, однако награда опять обошла его стороной. Таким образом Скорсезе вплотную приблизился к антирекорду, который сейчас делят на пару Альфред Хичкок и Роберт Олтман, по шесть раз проигрывавшие битву за режиссерский “Оскар”.

5. Благодаря своей победе Клинт Иствуд установил на отметке 74 года возрастную планку для режиссеров-лауреатов “Оскара”. Новый рекорд!

6. Произведший фурор во всем мире, победивший в Каннах и собравший в прокате более 100 миллионов долларов документальный фильм Майкла Мура “Фаренгейт 9/11” не был даже номинирован на “Оскар”.

7. Особую пикантность конкурсу лучших исполнительниц главных женских ролей придал матч-реванш между Аннет Бенинг (“Будучи Джулией”) и Хилари Суэнк (“Малышка на миллион”). Пять лет назад их спор увенчался победой Суэнк (“Парни не плачут”), поэтому многие любители прогнозов предвкушали победу Бенинг. Статуэтка же снова досталась Хилари.

8. Полнометражный анимационный фильм “Суперсемейка” выдвинут на соискание “Оскара” в четырех (!) категориях (победил в двух), за что режиссер и сценарист Брэд Берд горячо поблагодарил Киноакадемию.

9. Легендарный композитор Джон Уильямс (“Гарри Поттер и узник Азкабана”), представленный к “Оскару” за лучшую музыку в 43-й раз в своей карьере, статуэтку не получил,

но зато повторил рекорд своего коллеги по цеху Альфреда Ньюмана. Последний, правда, отметился еще двумя номинациями в категории “Лучшая песня”.

2005

1. Никто не мог предсказать, что в главных номинациях окажутся сразу же несколько картин, героями которых стали представители сексуальных меньшинств. “Трансамерика” поведала миру историю мужчины-транссексуала, ставшего женщиной, “Капоте” проиллюстрировал несколько страниц биографии знаменитого писателя-гомосексуалиста, и, наконец, “Горбатая гора” пошла гораздо дальше всех остальных, внедрив мужскую любовь в сельское хозяйство.

2. Такого количества различных наград, что выпали на долю “Горбатой горы”, прежде не собирал ни один оскароносный фильм. “Горе” достались Гран-при Берлинского МКФ, Британской Киноакадемии, Американского киноинститута, Академии прессы, главный “Золотой Глобус” в категории “драма” и т. д. Этот список можно продолжать до бесконечности. “Титаник” и “Властелин колец” отдыхают.

3. Проигрыш “Горбатой горы” в номинации “лучший фильм года” стал первой сенсацией 78-й церемонии, в целом отличавшейся поразительной предсказуемостью.

4. Второй неожиданностью стала победа “Столкновения”. С другой стороны, картина, отмеченная премией Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, была в некотором смысле обречена на получение награды.

5. Пять номинаций за “Мюнхен” и три за “Войну миров”, и в результате ни одной статуэтки. Таким образом, повторилась ситуация, имевшая место в 2003 году, когда Академия прокатила два фильма Спилберга, представленных в конкурсе (“Поймай меня, если сможешь” и “Особое мнение”).

6. Джордж Клуни, впервые в своей карьере удостоившийся сразу же трех номинаций в весьма солидных категориях (режиссура, сценарий, роль второго плана), в итоге получил “Оскар” за лучшую роль второго плана.

7. Пожалуй, единственной группой претендентов, среди которых произошла нешуточная схватка за “Оскар”, стала номинация “Лучший полнометражный мультфильм”. Букмекерские конторы принимали наивысшие ставки на фильм Тима Бертона “Труп невесты”, однако он неожиданно уступил значительно менее изощренному и к тому же английскому “Уоллесу и Громиту”. Похоже, академики намекнули, что мрачным фантазиям на тему некрофилии не место на подиуме.

8. Как ни парадоксально, существуют весомые основания, чтобы пожалеть песенку “Как тяжело быть сутенером” – гэнгста-рэп из фильма “Непрерывная сутолока”¹⁵², отнявшую “Оскар” у соперников в своей категории. Организаторы шоу с особым цинизмом заставили увешанных цепями исполнителей подчистить текст, выкинув из него непригодные для прямой трансляции слова “ниггер” и “дерьмо”. А ведь без них гэнгста-рэп, который, кстати, впервые звучал со столь высокой сцены, превратился в хип-хоп. Даже милостиво разрешенное трансляторами слово “шлюха” уже не могло исправить ситуацию.

2006

1. Несмотря на скандальную репутацию киноактрисы и телеведущей Эллен Де Джиририс, являющейся активисткой “розового” движения Америки, именно ее и пригласили выступить в роли главной ведущей церемонии. Как показало дальнейшее, это стало большой ошибкой организаторов шоу.

2. Легендарный английский актер Питер О’Тул (“Венера”) удостоен восьмой по счету номинации, которая превратила его в самого беспросветного неудачника гонки за “Оскаром” (восемь безрезультатных выдвижений).

¹⁵² В некоторых российских источниках название фильма, Hustle & Flow, интерпретировано как “Укради и продай”.

3. Издевательство над Мартином Скорсезе, занявшее 26 лет, перекрыто по времени издевательством над О'Тулом, длившимся 44 года. Не очень радуется и запоздалое признание заслуг гениального итальянского композитора Эннио Морриконе, получившего лишь утешительную почетную статуэтку. А ведь речь идет о человеке, написавшем за 46 лет карьеры в кино музыку к пятистам фильмам (!).

4. Режиссер Мартин Скорсезе был выдвинут на соискание “Оскара” за режиссуру в седьмой раз в своей карьере (“Отступники”) и впервые победил в конкурсе. Таким образом, триумф Скорсезе превратил Хичкока и Олтмана в супернеудачников розыгрыша.

5. Абсолютной рекордсменкой по числу номинаций среди актрис-претенденток на “Оскар” стала Мэрил Стрип (“Дьявол носит „Прада“”). Количество ее выдвижений на награду достигло отметки 14 (двенадцать за главные роли и две за роли второго плана).

6. Едва ли не главным сюрпризом стало появление среди пяти песен-номинанток композиции из документального фильма “Неудобная правда”, созданного при активном участии бывшего вице-президента США Эла Гора. Этот фильм был также выдвинут на “Оскар” как полнометражный документальный фильм. Когда же он победил в обоих конкурсах, в зале возникло определенное недовольство, так как песне Мелиссы Этеридж (в ее же исполнении) удалось оттеснить сразу же трех конкуренток из фильма “Девушки мечты”.

7. Испаноязычный фильм “Лабиринт Фавна” не только заполнил традиционно англоязычные категории конкурса (6 номинаций), но и победил в трех разрядах (оператор, художники, грим). Но каково же было изумление создателей этого фильма, когда “Оскар” за лучший неанглоязычный фильм года достался немецкой ленте “Жизнь других”.

8. Стоимость рекламного времени во время трансляции церемонии достигла рекордной величины. Таким крупным корпорациям, как “General Motors” и “Bank of America”, пришлось заплатить за тридцатисекундные ролики по 1,7 миллиона долларов, что оказалось на 100 тысяч долларов больше стоимости рекламы в 2006 году.

9. Первоначально в расширенном списке соискателей “Оскара” в категории “Лучший неанглоязычный фильм” присутствовала 61 картина, включая “9 рота”. В январе согласно новому регламенту Академии был обнародован шорт-лист из девяти фильмов, в котором не нашлось места для главного фаворита публики и критиков – “Возвращения” Педро Альмодовара.

10. Практически все наблюдатели отметили политкорректный интернационализм результатов отбора на “Оскар”-2007. Действительно, в этом розыгрыше, как никогда ранее, в битве за “Оскар” участвовало максимальное число представителей самых различных стран, рас и народов.

11. В номинации “Лучшая женская роль второго плана” представлена десятилетняя Эбигейл Бреслин, исполнившая роль той самой Маленькой Мисс Счастье. Но даже если бы она победила, то все равно не превзошла бы достижение юной Татум О’Нил (“Бумажная луна”), удерживающей этот рекорд с 1974 года. Эбигейл была старше Татум на пять месяцев.

12. Испаноязычные фильмы и испаноязычные кинематографисты установили абсолютный рекорд по широте своего представительства в конкурсе. Всего на долю испаноязычных фильмов (во всех разрядах конкурса) пришлось 15 номинаций и четыре “Оскара”.

13. К числу испаноязычных номинаций можно условно добавить и три выдвижения на “Оскар” фильма “Дитя человеческое”, созданного известным мексиканским постановщиком Альфонсо Куароном. В итоге у Мексики, никогда не побеждавшей в конкурсе неанглоязычных фильмов, оказалось сразу же четыре “Оскара”, один из которых (музыка к “Вавилону”), следует отнести на счет Аргентины, так как композитор Густаво Сантаолалла – гражданин этой страны.

2007

1. Киноакадемия установила рекорд, пригласив к участию в конкурсе иноязычных фильмов 95 стран.

2. Церемония награждения “Оскар”– 2008 собрала самые низкие телевизионные рейтинги в США с начала проведения соответствующих измерений в 1974 году. По данным социологов, за церемонией наблюдали в США лишь 32 миллиона телезрителей, что на миллион ниже предыдущего антирекорда 2003 года. Телеаудитория сократилась за год на более чем 20 процентов, или 11 миллионов человек. В 2007 году за ходом награждения наблюдал 41 миллион телезрителей. По мнению аналитиков, падение популярности этого шоу было вызвано составом фильмов, номинированных на награду.

3. Бастующие сценаристы все-таки нанесли церемонии ощутимый удар, отказав Киноакадемии в праве использовать видеофрагменты из номинированных фильмов.

4. Для России “Оскар”-2008 был по-своему уникальным: впервые в истории на него номинировались сразу три русских режиссера – Сергей Бодров, Никита Михалков и Александр Петров. Первый – от Казахстана за эпос “Монгол”, второй – от России за психологический триллер “12” (ремейк классического голливудского фильма 1957 года), третий – за анимационную ленту “Моя любовь”. Никто из троих не получил премий.

5. Из всей пятерки претендентов на звание лучшего неанглоязычного фильма австрийские “Фальшивомонетки” казались наиболее заурядными, но именно они и победили.

6. Марион Котийяр, исполнительница главной роли в байопике об Эдит Пиаф “Жизнь в розовом цвете”, добавила к “Сезару” еще и “Оскар”. Таким образом, американская актерская премия по прошествии 48 лет вновь отправилась во Францию. В 1960 году лучшей актрисой была признана Симона Синьоре в драме “Комната наверху” (“Путь в высшее общество”). Правда, Синьоре снялась тогда в английском фильме.

7. Творческий тандем Итана и Джоэла Коэнов совершил “хет-трик”, получив “Оскары” сразу в трех разрядах конкурса: лучший фильм, режиссура, сценарий. Братья повторили достижение Роберта Уайза и Джерома Роббинса, совершенное ими в 1961 году, когда они взяли три ключевые награды за мюзикл “Вестсайдская история”.

8. Киноакадемия, истощенная борьбой с бастующими сценаристами, видимо, позабыла о политической корректности. В результате в актерских номинациях присутствовала всего лишь одна афроамериканка – Руби Ди (“Гангстер”), исполнительница роли матери главного героя. Все думали, что этой пожилой dame и достанется премия. Но – не досталось.

9. Шон Пенн, удостоенный за свою новую режиссерскую работу, полнометражный фильм “К дикой природе”, номинации Режиссерской гильдии Америки, не получил аналогичного выдвижения на премию Киноакадемии. Номинант на “Оскар” за лучшую режиссуру Джулиан Шнабель (“Скафандр и бабочка”) был просто ошарашен этим решением: “Фильм Пенна стал великим еще до вручения наград, таким он останется и после. Он создал историю, в которой Хэл Холбрук, Эмиль Хирш и Кэтрин Кинер смогли подарить людям немного человеческого тепла”, – сказал он “Hollywood Reporter”. Актерская гильдия выразила согласие со Шнабелем и номинировала каждого из трех актеров по отдельности, а заодно и как лучший актерский ансамбль года. Академия же разглядела только Холбрука.

10. Академия высоко оценила игру со сменой пола, продемонстрированную Кейт Бланшетт в фильме “Меня здесь нет”, где она исполнила роль Боба Дилана (номинация “Лучшая актриса второго плана”), но при этом начисто проигнорировала Джона Траволту, с блеском сыгравшего женщину в мюзикле “Лак для волос”.

11. Армия фанатов “Симпсонов” пребывала в шоке. Их любимый мультфильм, собравший в мировом прокате 700 млн долларов, не был номинирован как “Лучший анимационный фильм года”.

12. Из пятнадцати полнометражных документальных фильмов, попавших в расширенный список претендентов на “Оскар”, восемь были связаны с темой войн – прошлых и насто-

ящих. В итоге среди номинантов оказались три картины о войне в Ираке, еще одна – о вьетнамской эпопее, а также лента, рассказывающая о расхищении нацистами произведений искусства в Европе.

Российская эмиграция и “Оскар”

Российская эмиграция первой волны (то есть те, кто покинул родину до революции и вскоре после нее) сумела оставить заметный след в культурной жизни Запада и, в частности, внесла ощутимый вклад в развитие американского киноискусства. Киноакадемия, естественно, не могла пройти мимо творческих достижений выходцев из России.

Среди наших бывших соотечественников – лауреатов и соискателей “Оскара” – сразу же два патриарха американского кинобизнеса, два выдающихся продюсера: варшавянин Сэмюэль Голдвин (настоящее Имя – Шмуэль Гельбфиц), покинувший родину в возрасте 11 лет, и уроженец Минска Луис Майер (Лазарь Меир), оказавшийся в Америке еще ребенком. Двум этим не слишком удачливым торговцам было суждено стать основателями и руководителями одной из крупнейших кинокомпаний “Metro-Goldwyn-Mayer”. Входя в число тех, кого называют “отцами американского кино”, Голдвин и Майер в течение более чем полувека задавали тон развитию киноиндустрии. Их выдающиеся заслуги были отмечены различными наградами Академии (не считая обильного урожая “Оскаров”, собранного продукцией с маркой MGM). В 1951 году Луис Майер за свое многолетнее служение на благо кинопромышленности был удостоен почетного “Оскара”, а Сэмюэль Голдвин получил две именные награды, имеющие тот же статус – Памятную награду Ирвинга Тальберга (1946), а также Гуманитарную награду Джина Хершольта (1957).

Из кинорежиссеров самым везучим на “Оскары” оказался бывший кишиневец Лев Мильштейн (1895–1980), известный всему миру как Льюис Майлстоун. Уже на первой церемонии награждения в 1929 году он получил режиссерский “Оскар” за свою комедию “Два арабских рыцаря”¹⁵³. На третьей церемонии, посвященной итогам сезона 1929/30 года, Майлстоун снова удостоен высшей режиссерской награды. На этот раз за фильм “На Западном фронте без перемен” (по роману Эриха Марии Ремарка). Эта его картина была также признана лучшим фильмом сезона. Так возникла точка отсчета в хронике присуждений “Оскара” выходцам из России.

Упомянутый выше розыгрыш наград по итогам 1927/28 года примечателен и по другой причине. Он отмечен участием в ряде категорий конкурса первой звуковой ленты “Певец джаза”, главную роль в которой исполнил уроженец Санкт-Петербурга Эл Джолсон (Аса Йозельсон). Несмотря на то что тогда победили другие фильмы, присужденная “Певцу джаза” специальная почетная награда может быть отнесена на личный счет нашего бывшего земляка. И не только одного его. Необходимо учитывать, что этот фильм был создан на студии “Warner Bros.”, руководителем которой вплоть до 1967 года был легендарный Джек Л. Уорнер, один из 12 детей польского сапожника. Впоследствии его ожидало награждение премией Ирвинга Тальберга (1958), а фильмы его компании трижды признавались лучшими лентами сезона (“Жизнь Эмиля Золя”, 1937; “Касабланка”, 1943; “Моя прекрасная леди”, 1964). Последняя картина принесла Джеку Л. Уорнеру его первый персональный “Оскар” как продюсеру лучшего фильма года.

В конкурсе лучших картин по итогам 1940 года был косвенным образом представлен родившийся в Киеве Анатолий Литвак, режиссер фильма “Все это и небо в придачу”. В 1949 году он был выдвинут на “Оскар” за режиссуру, а его картина “Змеиная яма” вновь претендовала на звание лучшей. Третья попытка взять главную высоту имела место в 1952 году (“Приговор перед рассветом”), но опять не привела к желаемому результату. Когда же Литвак снял “Анастасию” (1956), на долгие годы ставшую визитной карточкой этого режиссера, то злодейка-судьба приготовила ему следующее испытание: картина не получила номинаций

¹⁵³ Подобная премия “За режиссуру комедии” присуждалась один-единственный раз.

ни как лучший фильм, ни за режиссуру, но “Оскар” все-таки был присужден исполнительнице главной роли Ингрид Бергман. Поэтому приходится с сожалением констатировать, что бывший студент философского факультета Санкт-Петербургского университета, бравший в юности уроки актерского и режиссерского мастерства у Е. Вахтангова и В. Мейерхольда, с успехом проработавший многие годы в европейском и американском театре и кино, так и не смог завоевать ни одной статуэтки в течение своей долгой и яркой карьеры.

Чаще всего Киноакадемия отмечала творческие достижения экс-российских актеров, работавших в Голливуде. Уже в 1936 году в конкурсах женских и мужских ролей второго плана участвовали трое представителей российской эмиграции: бывший одесский шансонье Миша Ауэр (“Мой Годфри”), мхатовец Аким Тамирофф (“Генерал умер на рассвете”) и мхатовка Мария Успенская (“Додсворт”), основательница одной из американских школ актерского мастерства. Позже Тамирофф и Успенская выдвигались на соискание награды в той же категории еще по одному разу: Успенская – за роль в фильме “Любовный роман” (1939), а Тамирофф – за свою работу в экранизации романа Эрнеста Хэмингуэя “По ком звонит колокол” (1943).

На “Оскар” за лучшую роль второго плана по итогам 1938 года претендовала уроженка Варшавы Милица Корьюс (“Большой вальс”), также наша бывшая соотечественница, проживавшая в СССР до 1927 года. Она была дочерью полковника царской армии, который впоследствии стал военным министром в Эстонии. Однако на совести Академии до сих пор остается выдвижение Корьюс за второстепенную, а не за главную роль. На звание лучшего исполнителя роли второго плана претендовал также выдающийся театральный актер, режиссер и педагог Михаил Чехов, блистательно исполнивший роль врача-психоаналитика в картине Альфреда Хичкока “Завороженный” (1945). Но, увы, безуспешно.

Трижды становился соискателем главного актерского “Оскара” выходец из семьи украинских евреев-крестьян Керк Дуглас (настоящее имя Иссур Демский, позднее замененное на Исидор Демски), исполнивший главные роли в фильмах “Чемпион” (1949), “Плохой и прекрасная” (1952) и “Жажда жизни” (1956), где он блестяще сыграл Ван Гога. Судьбе было угодно распорядиться “оскаровской” судьбой Керка Дугласа самым причудливым образом: “Оскар” он так и не получил, зато своеобразной компенсацией за это непризнание стали победы его сына Майкла, одержанные в качестве продюсера лучшего фильма года (“Полет над гнездом кукушки”, 1975) и исполнителя главной роли (“Уолл-стрит”, 1987).

Первым русским, удостоенным высшей награды Киноакадемии как актер, стал Юл Бриннер (Юлий Борисович Бринер), уроженец Владивостока, выросший в русской колонии Харбина. В 1957 году ему был присужден “Оскар” за исполнение главной роли в мюзикле “Король и я”.

В 1961 году обладателем статуэтки за исполнение лучшей роли второго плана стал выдающийся деятель англо-американской культуры, актер, режиссер, продюсер, писатель, племянник Александра Бенуа Питер Устинов, родившийся в 1921 году в Лондоне. “Оскаром” была отмечена его работа в историко-батальной эпопее Стэнли Кубрика “Спартак”. Ранее, в 1952 году, Питер Устинов выдвигался на соискание награды за роль второго плана в другом историческом фильме – “Камо грядеши?”. В 1965 году он стал вторым в истории кино двукратным обладателем “Оскара” за роль второго плана – Устинов получил академическую награду за работу в фильме “Топкапи”.

Тогда же, в 1965 году, но только в аналогичном конкурсе актрис, “Оскар” за лучшую роль второго плана достался уроженке Ленинграда Лиле Кедровой, снявшейся в картине “Трек Зорба”. Через два года настал черед известного комика Уолтера Мэттау (настоящая фамилия – Матушанский), сына православного священника. Он исполнил лучшую роль второго плана в фильме “Печень с предсказанием” (1966).

По прошествии многих лет, в 1992 году, компанию экс-российских оскароносцев за роль второго плана пополнил Джек Пэланс (“Городские пижоны”), выходец из эмигрантской семьи, носивший поначалу фамилию Паланюк. Его путь к вершине начался еще в сезоне 1952 года, когда Пэланс снялся в роли второго плана в картине “Внезапный страх”. Затем последовала номинация в том же конкурсе по итогам 1953 года (“Шейн”).

Еще один примечательный факт, касающийся российских лауреатов и претендентов на “Оскар” в категории “Лучшая роль второго плана”: в 1969 году Питера Устинова ожидала номинация на “Оскар” за лучший сценарий (“Горячие миллионы”). А вот другой интересный пример, связанный с запоздалым признанием экс-россиян. Знаменитая актриса, звезда “Paramount” Сильвия Сидней была удостоена номинации на звание лучшей исполнительницы роли второго плана в фильме “Летние пожелания, зимние мечты” (1973) только на склоне лет. Возможно, эта номинация привлекла повышенное внимание к ее биографии, свидетельствующей о том, что всем известная Сильвия Сидней – урожденная Софья Косова.

Нельзя обойти вниманием и замечательную актрису Натали Вуд (настоящее имя – Наталья Воропаева-Гурдина), трижды выдвигавшуюся на соискание актерских наград. Сначала за исполнение роли второго плана в легендарном битническом фильме “Бунтовщик без причины” (1955), а затем за главные – “Великолепие в траве” (1955) и “Любовь к абсолютному незнакомцу” (1963).

Одним из наиболее ярких соискателей “Оскара” стал прославленный режиссер, продюсер и актер Сидни Поллак (1934–2008). Он являлся выходцем из еврейской семьи, эмигрировавшей из России, но в то же время семьи достаточно нехарактерной для еврейских переселенцев. Если родители Керка Дугласа были крестьянами, то отец Поллака Давид выступал в качестве профессионального... боксера, который по завершении карьеры переквалифицировался в... фармацевта. Впервые Сидни Поллак был представлен к режиссерской награде в 1970 году (“Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?”), затем получил вторую номинацию за “Тутси” (1982) и, наконец, в 1986 году завоевал свой режиссерский “Оскар” за ленту-путешествие “Из Африки” (1985), которая к тому же была признана лучшим фильмом года. В 2008 году Поллак был представлен к награде уже как продюсер фильма “Майкл Клэйтон”. Несмотря на то что эта лента уступила блистательному конкуренту (“Старикам тут не место”), она все-таки успела наделать много шума и числилась среди фаворитов конкурса. Да и сам ее создатель давно получил неофициальный титул “живого классика” Голливуда. К сожалению, 26 мая 2008 года он умер от рака в Пасифик-Палисейдс (Лос-Анджелес).

Из представителей второго поколения российских эмигрантов следует выделить также знаменитого режиссера театра и кино Майка Николса (настоящее имя – Михаил Игоревич Пешковский), родившегося в Берлине в 1931 году. Его кинематографический дебют – экранизация пьесы Эдварда Олби “Кто боится Вирджинии Вулф?” – был выдвинут на соискание наград Академии сразу в девяти категориях конкурса, включая режиссуру, однако “Оскары” достались Элизабет Тэйлор, оператору Хаскеллу Уэкслеру, художникам и костюмеру картины. Тем не менее уже в следующем сезоне на экраны вышла новая лента Николса, трагикомедия “Выпускник” (1967), которая принесла ему режиссерский “Оскар”. В последующие годы названия картин Николса неоднократно появлялись в номинационных списках самых различных конкурсов.

След в след по тропинке, проложенной Николсом, двигался еще один режиссер, знаменитый Коста-Гаврас, оказавшийся на поверку Константином Константиновичем Гавровским. Сначала он стал автором лучшего иноязычного фильма 1969 года (“Дзета”), а затем удостоился персонального “Оскара” как автор сценария “Пропавшего без вести” (1981).

Еще через четыре года вровень с оскароносцами Николсом и Гаврасом чуть было не встал режиссер Эктор Бабенко – украинец по происхождению, родившийся в Аргентине. В 1986 году он выдвигался на “Оскар” за лучшую режиссуру (“Поцелуй женщины-паука”),

однако Академии было угодно отметить своей наградой не его, а исполнителя главной роли в этом фильме, актера Уильяма Херта.

Среди представителей других кинематографических профессий следует первым делом упомянуть знаменитого композитора Дмитрия Темкина, имеющего в своем активе более 20 номинаций и 4 высшие награды Киноакадемии.

После двух безрезультатных номинаций трижды награждался “Оскаром” великолепный художник кино Александр Голицын (см. лауреатские списки). У этих побед, кстати, есть довольно интересная предыстория. Оказывается, список российских эмигрантов-художников, когда-либо претендовавших на “Оскар”, открыл не натурализовавшийся в США эмигрант, а перебравшийся из России во Францию Лазарь Меерсон. Его имя мы встречаем в списке номинантов по итогам 1931/32 года (“Свободу – нам!”).

Его коллега по цеху Александр Толубов пошел еще дальше, поучаствовав в конкурсе лучших художников в течение трех розыгрышей подряд, правда безрезультатно (“Неясные мотивы 1938 года”, 1937; “Алжир”, 1938; “Дилижанс”, 1939). Затем эстафета перешла художникам по костюмам.

Лавры первой обладательницы “Оскара” в категории “Проекты костюмов” достались в 1949 году известной парижской художнице-модельеру Барбаре Каринской (1886–1983), или мадам Каринска (настоящее имя – Варвара Андреевна Каринская). Высокую награду ей принесла работа в фильме “Жанна д’Арк” режиссера Виктора Флеминга. Уроженка Харькова, Каринская уехала из России после Октябрьской революции. Первоначально она работала в Париже с Кристианом Беаром, известным помимо всего прочего по созданию костюмов к балетам Баланчина (“Котильон” и др.). К моменту своего дебюта в Голливуде в середине 1940-х годов мадам Каринска успела “одеть” многие знаменитые спектакли в театрах на Елисейских Полях. Ее первым боевым крещением в кино стало создание костюмов для легендарной и славящейся своим трудным характером актрисы Полетт Годдард, известной как “девушка Зигфельда”, “девушка Голдвина”, “девушка Роуча” и, наконец, “девушка Чаплина”. Последний снимался с ней в “Новых временах” (1933) и “Великом диктаторе” (1940). В момент знакомства с Каринской готовящаяся к съемкам в “Дневнике горничной” (1946) сорокаоднолетняя Годдард (она скрывала свой возраст, чтобы сохранить статус топ-звезды “Paramount”) состояла в разводе с Чаплиным, тайно женившимся на ней в 1936 году. Так что можете себе представить, какие ощущения пришлось пережить мадам Каринска в процессе работы с актрисой, карьера которой покатила под откос, а отвоеванная у сотен конкуренток роль Скарлетт О’Хары в “Унесенных ветром” была передана чужестранке Вивьен Ли. В 1963 году, завоевав широкое признание в мире кино, мадам Каринска стала главным художником по костюмам знаменитой труппы “Нью-Йорк Сити Балет”. Параллельно она проектировала и шила костюмы для всех основных балетов Баланчина.

Единственным кинооператором – уроженцем России, удостоенным награды Академии, стал Борис Кауфман, родной брат выдающегося советского кинодокументалиста Дзиги Вертова. “Оскар” был присужден ему в 1955 году за работу в фильме Элиа Казана “В порту”, признанном лучшей картиной года. Грустно сознавать, что победа пришла Кауфману в год смерти его великого брата.

Список писателей-номинантов, имевших отношение к России, открывает Владимир Познер, отец известного тележурналиста. В 1947 году он был выдвинут на “Оскар” как автор оригинального сюжета фильма “Тусклое зеркало”. Затем настал черед Владимира Набокова, первый и последний раз в своей карьере выступившего в качестве автора сценария (“Лолита”, 1962).

Стоит отметить и американского писателя Уильяма Сарояна, армянина по происхождению, сумевшего подняться еще выше Набокова – он завоевал “Оскар” за оригинальный сюжет фильма “Человеческая комедия” (1943). Еще двое армян, режиссер Анри Вер-

ней и писатель Анри Труайя, были представлены к “Оскару” как соавторы сценария фильма “Баран о пяти ногах” (1955).

Франция подарила России еще одно имя, которое можно занести в список номинантов конкурса лучших сценаристов. Да еще какое – женское! Это Ариан Мнушкин, довольно известный театральный режиссер русского происхождения, попавшая, тем не менее, в список претендентов-литераторов (“Человек из Рио”, 1964).

Особый интерес для исследователей истории “Оскара” представляет номинация сценариста Эбрахама Полонски (“Тело и душа”, 1947), также бывшего нашего земляка. Ему пришлось стать жертвой “охоты на ведьм”, проводимой Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Подробнее речь об этом инциденте пойдет в главе “„Оскар“ и большая политика”. Там же вас ожидает рассказ о режиссере Эдварде Дмитрике (Дмитрюке), украинце по происхождению, который претендовал на режиссерский “Оскар” за картину “Перекрестный огонь” (1947), а также актере Джордже Сэндерсе, лауреате “Оскара” за лучшую роль второго плана, исполненную им в фильме “Все о Еве” (1950). Последний происходил из английской семьи, но в том-то все и дело, что его отец был владельцем канатной фабрики в Санкт-Петербурге. И обвинение этого человека в просоветской позиции очень напоминает аналогичные наветы эпохи репрессий в СССР, когда людей начинали подозревать в шпионаже на основании того, что они когда-либо побывали за границей.

Завершая обзор творческих достижений российской эмиграции, отмеченной вниманием Киноакадемии, необходимо вспомнить еще одно имя, принадлежащее уже не американской, а французской культуре. В 1959 году “Оскар” за лучший иноязычный фильм был присужден оригинальной французской комедии “Мой дядя”. Эту картину создал актер, режиссер, сценарист и продюсер Жак Тати, чей уникальный талант связал традиции немого кино с реалиями послевоенного “общества потребления”. Возродив традиции Чаплина, Китона и Ллойда, Тати с помощью своего постоянного персонажа мсье Юло оказал значительное влияние на весь послевоенный европейский авторский кинематограф. Отголоски творчества Тати можно обнаружить в картинах самых разных режиссеров – от тончайшего лирика Франсуа Трюффо до эксцентрического авангардиста Йоса Стеллинга. Настоящее имя Жака Тати – Яков Татищев. Он родился во Франции в 1908 году в семье русского багетчика, который делал рамки для картин многим знаменитым французским живописцам. Помимо победы “Моего дяди” следует упомянуть и о номинации Тати за лучший сценарий “Каникулы господина Юло” (1955).

Эмиграция второй и третьей волны не оставила сколько-нибудь заметного следа в американском киноискусстве. Единственным достижением следует признать лишь номинацию за роль второго плана выдающегося артиста балета Михаила Барышникова. Он исполнил серьезную драматическую роль в фильме режиссера Герберта Росса “Поворотный пункт” (1977). Казалось, что кинематографический дебют бывшего солиста балета ленинградского Кировского театра прошел более чем удачно. “Поворотный пункт” был представлен в конкурсе Академии в 11 (!) категориях, включая лучший фильм, лучшие роли и т. д. Однако ни одного “Оскара” картина так и не получила, превратившись в этакого антирекордсмена всех времен. С другой стороны, успех фильма у зрителей и критики открыл Михаилу Барышникову дорогу и в Голливуд, и на Бродвей. Сегодня он известен во всем мире не только как великий танцовщик, достигший положения президента Национальной ассоциации артистов балета США, но и как драматический актер. Заметными явлениями в культурной жизни всей Америки стали роли, исполненные Барышниковым в фильмах “Белые ночи” (1985) и “Кабинет доктора Рамиреса” (1991). Последний является ремейком прославленной ленты “Кабинет доктора Калигари” (1919). В новой версии фильма Барышников исполнил роль сомнамбулы-убийцы Чезаре. Не менее громкой стала работа русского артиста в нью-йоркском спектакле “Превращение” (1978) по новелле Франца Кафки, где он сыграл

коммивояжера Грегора Замзу, “...однажды утром обнаружившего, что он в своей постели превратился в огромное безобразное насекомое”.

“Коллегам” же Барышников по балетной сцене повезло куда меньше. Бывший солист Большого театра СССР Александр Годунов довольствовался лишь эпизодическими (в лучшем случае – второстепенными) ролями.

В последние годы в связи с изменившейся политической ситуацией исчезло деление русской культуры на “метрополию” и “зарубежье”. Поэтому режиссера Андрея Кончаловского, долгие годы выступавшего в качестве одного из примеров российской эмиграции третьей волны, мы перестали рассматривать как фигуранта этой истории. И слава богу.

Достижения советского кино в битвах за “Оскар”

Первым советским фильмом, удостоенным внимания Киноакадемии, стала документальная картина “Разгром немецко-фашистских войск под Москвой”, снятая группой фронтовых операторов под руководством Леонида Варламова и выпущенная Центральной студией документальных фильмов. В 1943 году картина первенствовала в конкурсной категории “Документальный фильм” наравне с двумя американскими и одной австралийской лентами, также посвященными событиям на фронтах Второй мировой войны. К сожалению, в США наша лента подверглась перемонтажу, после чего демонстрировалась под названием *Moscow Strikes Back* (“Москва наносит ответный удар”)¹⁵⁴.

А теперь перенесемся из солнечной Калифорнии марта 1943 года с ее странным подходом к зарубежным фильмам в Советский Союз ноября-декабря 1941 года, когда враг подступил к Москве уже настолько близко, что Гитлер отдал приказ чеканить медали. Однако Красная армия не просто оборонялась, а готовила сокрушительное наступление. И этот факт должны были запечатлеть кинодокументалисты. Леониду Варламову и Илье Копалину поручили составить сценарный план фильма. Они же возглавили целый отряд фронтовых операторов, призванных снимать наступление советских войск на самых разных направлениях.

Илья Копалин вспоминал: “Мы понимали, что фильм должен быть создан в кратчайший срок, что народ хочет как можно быстрее увидеть на экране первую победу своей армии. Поэтому мы монтировали и днем и ночью, не уходя в убежище даже при воздушных тревогах. В конце декабря 1941 года монтаж картины был закончен. В огромном холодном павильоне студии началось озвучание. А на экране – сожженные города, виселицы, трупы, и на всем пути отступления фашистов следы насилия и варварства. Мы слушали музыку, смотрели и плакали”.

23 февраля, в День Красной армии, фильм вышел на экраны страны. Не случайно появление “Разгрома...” сегодня относят к апофеозу победы советских войск под Москвой. Успех фильма был поистине огромен. Посмотревшие его рабочие брали на себя новые трудовые обязательства, раненые в госпиталях просили поскорее отправить их на фронт, солдаты на передовой клялись еще мужественнее сражаться в бою. Особая атмосфера возникала всегда, когда на экране на долгие километры растягивалась лента брошенной и разбитой фашистской военной техники. Даже в полумраке кинотеатра можно было рассмотреть суровые взгляды людей, смотрящих на огромную колонну генералов и солдат вермахта, бредущих под охраной по улице Горького. В Ленинграде же у фильма своя, особая история. Сегодня, по прошествии многих лет, историки кино обнаружили одну поразительную подробность, связанную с “Разгромом...”, которая нашла свое удивительное продолжение именно в этом городе.

Все началось с того, что группе кинооператоров было поручено снимать военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. За два дня до этого поступил еще один приказ – заснять 6 ноября на станции метро “Маяковская” торжественное собрание, посвященное 24-й годовщине Октябрьской революции, где выступит товарищ Сталин. Эта съемка прошла успешно, и тут же началась подготовка к новой. Обычно парады начинались в 10 часов утра, а съемочная аппаратура доставлялась к восьми. Когда же операторы появились на Красной площади, то оказались в крайней растерянности. Войска были уже построены, а на трибуне мавзолея давно стоял и произносил свою речь Сталин.

¹⁵⁴ 1942, США, черно-белый, 55 мин. Реж. Илья Копалин и Леонид Варламов; сцен. Альберт Мальтц и Эллиот Пол; прод. Николас Наполи; опер. Николай Литкин; комп. Дмитрий Темкин. Премьера в США: 1 октября 1942 г.

Кинематографисты, действуя на свой страх и риск, приняли решение начать съемку. Однако Сталин уже довольно долго произносил свою речь, и времени на установку аппаратуры не было. Так что весь парад, как и выступление Сталина, были сняты без звука. Что же теперь? Расстрел?

На свидание с грозным начальником охраны Сталина генерал-лейтенантом Власиком пришли режиссер Леонид Варламов, операторы Иван Беляков и Марк Трояновский. Власик сказал, что товарищ Сталин придает большое значение своему выступлению на Красной площади и посему предлагает снять его заново – синхронно. Но где? Не выведешь же Сталина днем на мавзолей! Однако решение все-таки было найдено.

В Большом Кремлевском дворце построили из фанеры часть трибуны мавзолея, покрасили под мрамор и поставили микрофоны. Для достижения полной достоверности происходящего были открыты все окна, чтобы изо рта выступающего выходил пар, как на улице. В 12.00 вошел Сталин, сходу уверив собравшихся, что он готов повторять свою речь сколько понадобится.

В итоге отснятый парад и досъемка Сталина были позднее вмонтированы в фильм «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Тот самый, многострадальный, подрастельный, морозный, легендарный. Снятый с белыми лицами, неслушающимися руками и ватными ногами, на который затем набросились заморские профессионалы с монтажными ножницами в руках... Но что же произошло в Ленинграде? В газете «Ленинградская правда» от 4 января 1942 года на последней странице было помещено привычное объявление «Сегодня и завтра в кино», и в нем говорилось, что в кинотеатре «Художественный» показывают две документальные картины. Одной из них была лента «Парад наших войск в Москве на Красной площади 7 ноября 1941 года». Как видите, тот самый «конфуз наших кинооператоров» породил уникальную ситуацию. Сталин и правительство, не говоря уже о хроникерах, потратили столько сил, чтобы исправить положение, но в Ленинград все-таки попали «бракованные» копии «Разгрома...». Но главное в том, что 4 января 1942 года – в едва ли не самое страшное для Ленинграда время, жители города увидели фильм, который сражался с фашизмом вместе со всеми.

Продукция ЦСДФ была снова отмечена вниманием Академии в конкурсе по итогам 1946 года. На соискание награды в категории документальных короткометражных фильмов выдвигалась лента «Жизнь в зоопарке». В связи с отсутствием каких-либо упоминаний о создателях этого фильма в американских источниках по истории Киноакадемии мы можем лишь предположить, что режиссером был Александр Згуриди. Конкуренцию советскому фильму тогда составили четыре американские картины, одна из которых, «Семена судьбы», выпущенная Министерством обороны США, и стала победителем. Однако уже сам факт выдвижения на «Оскар» советского фильма в разгар холодной войны говорил сам за себя.

В следующий раз отечественный кинематограф громко заявил о себе в конкурсе по итогам 1961 года. Крупным успехом следует считать выход советской продукции за рамки конкурса «Лучших иноязычных фильмов». В номинациях Киноакадемии были представлены сразу же две советские картины в необычных для неанглоязычного кино категориях. В музыкальной категории, в разряде «Партитура музыкального фильма», на награду претендовала «Хованщина» (по опере М. Мусоргского)¹⁵⁵, а также автор аранжировки и кинематографической редакции оперы великий композитор Дмитрий Шостакович. Рассматривая предысторию этого выдвижения, нельзя не отнести к достижениям советского кино, пусть и условно, музыкальную номинацию на «Оскар»-58 английского полнометражного документального

¹⁵⁵ СССР, 1959, цветной, около 150 мин. Реж. Вера Строева; сцен. Анна Абрамова, Вера Строева, при уч. Дмитрия Шостаковича; дирижер Евгений Светланов; в ролях: Алексей Кривченя, Антон Григорьев, Альберт Масленников, Кира Леонова, Марк Рейзен, Лилия Гриценко, Евгений Кибкало, Майя Плисецкая.

фильма “Балет Большого театра”, в создании которого приняли участие дирижеры Юрий Файер и Геннадий Рождественский.

Возвращаясь к ситуации, возникшей в конкурсе по итогам 1961 года, раздвинувшем рамки советского присутствия, отметим появление в категории “Сюжет и сценарий” работы соавторов Валентина Ежова и Григория Чухрая, создавших легендарную “Балладу о солдате”¹⁵⁶. Ко времени публикации номинационных списков фильм, снятый по этому сценарию Григорием Чухраем двумя годами ранее, уже был отмечен премией Международного кинофестиваля в Канне (1959) и Главным призом Всесоюзного кинофестиваля 1960 года, а также Ленинской премией 1961 года и рядом других наград. “Оскар” же советские кинематографисты не получили. Киноакадемия предпочла “Балладе” сценарий Уильяма Инджа к фильму Элиа Казана “Великолепие в траве”.

Первым советским фильмом, завоевавшим “Оскар” в категории “Лучший иноязычный фильм”¹⁵⁷, стала экранизация романа “Война и мир” Льва Толстого, осуществленная в 1967 году режиссером и актером Сергеем Бондарчуком. Академический стиль, яркие актерские работы, точная детализация исторического фона и невиданные по размаху батальные сцены – все это вызвало восторженный прием у американской аудитории. Высоко оцененной оказалась и блистательная работа художников фильма, выдвинутая на соискание “Оскара”. По подсчетам американских специалистов, съемки подобного фильма в США обошлись бы приблизительно в 100 миллионов долларов. С учетом галопирующей инфляции Голливуд мог позволить себе подобный бюджет лишь сегодня. Как писала американская критика тех лет, картина Бондарчука “подняла планку жанра исторической эпопеи и дала новые стандарты масштабов постановочного фильма”. Киноакадемия, в свою очередь, рассматривала “Войну и мир” как новаторское продолжение американских традиций в подходе к историческому фильму, поэтому присуждение ему в 1969 году “Оскара” выглядело закономерным. Другое дело, что произошло это на фоне крупного международного скандала, вызванного последствиями вступления советских войск в Чехословакию, но мы уж знаем, что Киноакадемия частенько действовала и действует в пику правительству США.

В следующем, 1970 году, в номинационном списке неанглоязычных фильмов мы вновь встречаем советскую картину. Расположением Киноакадемии в очередной раз пользовалась экранизация особо почитаемого в Америке классического русского романа. Выбор пал на “Братьев Карамазовых” Достоевского и последний фильм выдающегося режиссера и сценариста Ивана Пырьева, законченный после его смерти исполнителями главных ролей Кириллом Лавровым и Михаилом Ульяновым¹⁵⁸. Хотя советская лента проиграла творческое соревнование политическому детективу “Дзета”, снятому Коста-Гаврасом, по прошествии времени многие историки кино сошлись во мнении, что решение Академии было продиктовано скорее злободневностью содержания картины Гавраса, нежели ее художественными достоинствами.

В конкурсе по итогам 1971 года в соревновании неанглоязычных фильмов принимала участие лента Игоря Таланкина “Чайковский”¹⁵⁹, помпезно-парадная и весьма поверхност-

¹⁵⁶ СССР, 1959, черно-белый, 89 мин. Реж. Григорий Чухрай; сцен. Валентин Ежов, Григорий Чухрай; в ролях: Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Антонина Максимова, Николай Крючков, Евгений Урбанский, Валентина Телегина, Лев Борисов.

¹⁵⁷ Подробнее об отечественных фильмах, получавших награду в конкурсе неанглоязычных фильмов, см. “Аннотированный каталог лучших фильмов года”.

¹⁵⁸ “Братья Карамазовы”, СССР, 1969, цветной, 272 мин. Реж. и сцен. Иван Пырьев. Третья серия закончена К. Лавровым и М. Ульяновым; в ролях: Кирилл Лавров, Михаил Ульянов, Лионелла Пырьева, Андрей Мягков, Валентин Никулин, Марк Прудкин, Светлана Коркошко.

¹⁵⁹ СССР, 1969, цветной, 157 мин. Реж. Игорь (Индустрий) Таланкин; сцен. Будимир Метальников, Юрий Нагибин, Игорь Таланкин; в ролях: Иннокентий Смоктуновский, Антонина Шуранова, Евгений Леонов, Бруно Фрейндлих, Владимир Стрельчик, Майя Плисецкая, Алла Демидова.

ная версия биографии великого русского композитора, в худшем смысле этого слова отвечающая стандартам и схемам голливудского “биографического фильма” (байопика). К соисканию “Оскара” тем не менее был представлен и автор аранжировки бессмертных мелодий Чайковского, знаменитый американский композитор русского происхождения Дмитрий Темкин.

На звание “Лучшего иноязычного фильма 1972 года” претендовала картина режиссера Станислава Ростоцкого “А зори здесь тихие...”¹⁶⁰, удостоенная позже нескольких высоких наград в СССР (Главный приз Всесоюзного кинофестиваля 1973 года, премия Ленинского комсомола 1974 года и Государственная премия СССР 1975 года). Станиславу Ростоцкому было суждено стать первым советским кинорежиссером, картины которого участвовали в конкурсе иноязычных фильмов дважды. В 1979 году соискателем “Оскара” стал его фильм “Белый Бим Черное Ухо”, экранизация сентиментальной повести Гавриила Троепольского, посвященной истории дружбы одинокого старика и его собаки. И опять повторение пройденного! Несмотря на Гран-при МКФ в Карловых Варах, наша картина уступила в споре за приз французской черной комедии “Приготовьте платочки”. Правда, своеобразным утешением стала Ленинская премия, присвоенная фильму в 1980 году.

Второй раз высшая награда Академии в категории “Лучший иноязычный фильм” была присуждена советскому фильму в 1976 году. Победителем стала эпическая кинофреска “Дерсу Узала”, созданная на “Мосфильме” Акирой Курасовой. После этого награждения Киноакадемия, столь интенсивно выдвигавшая на “Оскар” советские фильмы в первой половине 1970-х, не жаловала наше кино до конца десятилетия. Уж не политического ли скандала дожидалась она, чтобы еще раз удивить своим решением весь мир?

Третий, и последний, “Оскар” советскому художественному фильму был присужден в 1980 году, в самый разгар событий, связанных со вступлением советских войск в Афганистан. Когда, казалось бы, весь мир обрушился на СССР с критикой и угрозами бойкота, обладателем “Оскара” стала картина режиссера и актера Владимира Меньшова “Москва слезам не верит”. Вполне голливудская сказка о Золушке, вписанная в реалии советской жизни, была встречена американской аудиторией едва ли не с большим восторгом, чем в свое время “Война и мир”. По свидетельствам заокеанской прессы, президент США Рональд Рейган перед своей первой встречей с Михаилом Горбачевым смотрел картину несколько раз, пытаясь с ее помощью проникнуть в “загадочную славянскую душу”.

В первой половине 1980-х годов Академия отобрала для участия в конкурсе картину Юлия Райзмана “Частная жизнь” (конкурс по итогам 1982 года)¹⁶¹. Увы, эзопов язык в рассказе о духовном кризисе ветерана-коммуниста оказался непонятым американским зрителем. В их представлении это была вполне традиционная психологическая драма, уступавшая по всем статьям пусть и занудной, но более внятной испанской картине “Начать сначала”, сюжет которой, кстати, отчасти перекликался с фабулой фильма Райзмана.

В следующий раз советские картины обратили на себя внимание Академии в 1985 году. Тогда огонь и воду предварительного отбора прошли сразу же два фильма. В конкурсе короткометражной документалистики принимала участие картина ленинградки Ирины Калининой “Воспоминания о Павловске” (ЛСДФ), а за звание лучшего иноязычного фильма боролся “Военно-полевой роман” Петра Тодоровского¹⁶². Своеобразной компенса-

¹⁶⁰ СССР, 1972, черно-белый и цветной, 190 мин. Реж. Станислав Ростоцкий; сцен. Борис Васильев, Станислав Ростоцкий; в ролях: Андрей Мартынов, Ольга Остроумова, Екатерина Маркова, Ирина Шевчук, Елена Драпеко, Ирина Долганова, Людмила Зайцева.

¹⁶¹ СССР, 1982, цветной, 102 мин. Реж. Юлий Райзман; сцен. Анатолий Гребнев, Юлий Райзман; в ролях: Михаил Ульянов, Ия Саввина, Ирина Губанова, Татьяна Догилева, Алексей Блохин, Елена Санаева, Лилия Гриценко, Евгений Лазарев.

¹⁶² СССР, 1983, цветной, 92 мин. Реж. И сцен. Петр Тодоровский; в ролях: Наталья Андрейченко, Николай Бурляев, Инна Чурикова, Катя Юдина, Виктор Проскурин, Всеволод Шиловский, Зиновий Гердт, Елена Козелькова, Александр Мартынов.

цией советским кинематографистам стала победа в конкурсе иностранных фильмов... швейцарской ленты “Диагональ слона”. Дело в том, что Академия предпочла “Роману” острый политический триллер, сюжетной канвой которого стала история бывшего советского гражданина гроссмейстера Виктора Корчного. Это был тот редкий случай, когда политические соображения действительно превалировали над художественными. Поэтому неудивительно, что, несмотря на взрывоопасную тему, советские власти допустили слабую швейцарскую картину до показа на одном из московских кинофестивалей. Впрочем, от вердикта Академии до начала эпохи Горбачева оставалось лишь несколько дней...

Несмотря на последовавшую вспышку интереса к обновлявшемуся советскому кинематографу, лишь один-единственный представитель бывшей “империи зла” был отобран Киноакадемией для участия в конкурсе на звание лучшего иноязычного фильма. В 1990 году лента Александра Петрова “Корова” была номинирована на “Оскар” в категории “Короткометражный анимационный фильм”. Награды она не получила, однако создателя этой картины, использовавшего и продолжающего использовать уникальную методику рисунка пальцами, ожидала в дальнейшем еще одна номинация в том же конкурсе (“Русалка”, 1997) и, наконец, оscarовский триумф вместе с фильмом “Старик и море” (1999). Но мы забежали вперед, в начало новой эры, о которой еще только предстоит вести речь.

Новая эра

Началась она для россиян с имени всенародно любимого режиссера и актера Никиты Михалкова. Сначала его притча о чужом среди чужих “Урга” приняла участие в конкурсе иноязычных фильмов по итогам 1992 года, а через два сезона последовала заслуженная победа режиссера вместе с его новым фильмом “Утомленные солнцем” (1994). Этот первый “Оскар”, пришедший на счет уже новой России, стал в некотором смысле справедливым воздаянием за “второе” место “Утомленных” на Каннском фестивале. Напомню, что “Золотая пальма” тогда досталась американскому фильму “Криминальное чтиво” Квентина Тарантино, хотя большинство журналистов и авторитетных наблюдателей, прибывших на Лазурный Берег, были убеждены в победе русского постановщика. Сегодня хорошо известна последовавшая за этим решением реакция Никиты Михалкова, объявившего о нежелании участвовать в дальнейшем в конкурсе Каннского МКФ. Поэтому можно предположить, что Академия решила погасить страсти, выведя через год на пьедестал фильм русского постановщика и удостоив возмутителя спокойствия Тарантино лишь одного “Оскара” за сценарий, да и то, разделенного поровну с его соавтором. А ведь речь шла о создателе самой шумевшей ленты сезона, сходу вошедшей в число ста лучших американских картин всех времен! Что ж, вот вам и мудрость киноакадемиков, столь часто критикуемых за отсутствие нужной гибкости в процессе принятия решений.

Через год отличными шансами для победы в конкурсе анимационных короткометражных фильмов располагал Алексей Харитиди, автор “Гагарина”, удостоенного в мае 1995 года “Золотой пальмовой ветви”. Однако каннские триумфы, похоже, стали непреодолимым препятствием на пути к “Оскару”. Следующую попытку дотянуться до “Оскара” предпринял в 1997 году Сергей Бодров, когда Киноакадемия делегировала его “Кавказского пленника” в конкурс лучших иноязычных фильмов. Заветную награду эта картина не получила, победил чешский фильм “Коля”, и эстафета от Бодрова перекочевала в руки Павла Чухрая. Уже в следующем сезоне его фильм “Вор” был номинирован на иноязычный “Оскар”-97. К сожалению, результат оказался тем же. Победу праздновала голландская лента с символическим названием “Характер”. Российские же “болельщики” могут утешать себя тем, что до завоевания их соотечественником Александром Петровым “Оскара” за лучший анимационный фильм оставалось совсем немного времени. Но и здесь не обошлось без одного “но”. Фильм Петрова “Старик и море” (1999) представлял в конкурсе Канаду. Россию же мы находим последней в длинном перечне стран, участвовавших в создании этой ленты. Волей-неволей в памяти всплывает ситуация двадцатипятилетней давности, связанная с победой советского фильма “Дерсу Узала” (1975), режиссером которого был японец Акира Куросава. Только в 2000 году все повторилось наоборот.

Однако при внимательном рассмотрении выясняется, что это не единственное совпадение. Могло получиться и так, что история российского присутствия среди лауреатов “Оскара” получила бы сразу два уникальных примера – грузинский и французский, когда оба фильма-номинанта на “Оскар” были сняты на материале истории СССР и России при участии наших актеров.

В 1997 году определенные надежды россиян возлагались на грузинскую ленту нашей бывшей соотечественницы Наны Джорджадзе “Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара”, а в 2000 году – на французский фильм Режиса Варнье “Восток—Запад”. Но, как вы догадываетесь, их ожидала та же участь, что и российские ленты новейшего времени. В то же время победа Александра Петрова, одержанная в 2000 году, пусть и несколько приуменьшенная канадской пропиской его фильма, позволила нам, многомиллионной группе поддержки российских конкурсантов, с оптимизмом смотреть в будущее.

Правда, оптимизм этот не получал никакого подкрепления в течение долгих шести лет, пока Киноакадемия не выдвинула на награду в конкурсе исполнительниц главных ролей знаменитую английскую актрису Хелен Миррен (“Королева”), под именем которой скрывалась Елена Васильевна Миронова, о чем она с удовольствием поведала в ходе своего визита в Санкт-Петербург в 2004 году. Ее дедушка был аристократом, военным представителем России в Лондоне, возвращению которого на родину воспрепятствовала Октябрьская революция. Но, может быть, оно и к лучшему, так как внучка стала не только лауреатом “Оскара”, но едва ли не самой знаменитой актрисой театра и кино Англии последнего тридцатилетия. Британская киноакадемия присвоила ей звание лучшей актрисы 2006 года, и весьма вероятно, что по прошествии времени Хелен Миррен будет объявлена актрисой номер один Англии всех времен.

2007 год принес России уникальную возможность пополнить свою коллекцию наград сразу на три “единицы хранения”. Фильм любимца Киноакадемии Никиты Михалкова “12” был номинирован на “Оскар” в конкурсе иноязычных фильмов, где за награду боролся еще один представитель России, режиссер Сергей Бодров. Правда, его фильм “Монгол” представлял кинематограф Казахстана, но в случае победы Россия все равно становилась ее соучастницей, так как принимала участие в создании этой ленты наряду с Германией, да и продюсерами “Монгола” выступало целое трио российских продюсеров (Сергей Бодров, Антон Мельник, Сергей Сельянов).

И, наконец, в пятерке соискателей “Оскара” среди короткометражных мультфильмов нашлось место для новой работы еще одного давнего фаворита Киноакадемии, Александра Петрова, создавшего, наверное, свой самый лучший фильм – “Моя любовь”, который был с восторгом встречен во всем мире. На этот раз работа Петрова представляла Россию и, если точнее, Ярославль (студия “ООО Даго Компания”), что было с огромным энтузиазмом встречено на родине режиссера.

Однако во всех трех случаях AMPAS предпочла и другие фильмы, и другие страны, но целых три выдвижения России на “Оскар” все равно говорят о многом. И в первую очередь о том, что после шестилетнего перерыва Киноакадемия вновь повернулась лицом в сторону нашей страны.

“Оскар” и большая политика

Послевоенное ухудшение политической обстановки и балансирование на грани третьей мировой войны породило в американском обществе множество уродливых явлений. Но даже на их фоне особо выделяется эпоха “охоты на ведьм”, подчинившая себе и мир кино. Правительственная комиссия по расследованию антиамериканской деятельности (H.U.A.C.), которой руководил сенатор Маккарти, подвергла проверке на лояльность едва ли не весь Голливуд¹⁶³. Многие режиссеры, опасаясь процедуры публичной промывки мозгов, уехали в Европу, некоторые публично занимались самобичеванием, а кое-кто не брезговал и обыкновенным доношением.

Все без исключения кандидаты на “Оскар” в те печальные времена подверглись принудительному тестированию своих верноподданнических чувств. В результате многим знаменитостям было суждено заполнить своими звездными именами “черные списки”, а такой известный режиссер, как Эдвард Дмित्रык, и вовсе угодил в тюрьму.

Однако следует отдать должное руководству Академии, которое, несмотря на сильное политическое давление сверху, помогло некоторым из числа “особо подозреваемых” кандидатов прорваться к награде.

К числу других политических бурь, последствия которых Америка преодолевала не без помощи кинематографистов, следует в первую очередь отнести кубинскую эпопею, потянувшую за собой печально знаменитый Карибский кризис. Когда же американские власти стали обвинять СССР во всех грехах в связи с событиями в Чехословакии и Афганистане, политически благонадежная Киноакадемия, к удивлению многих, позволила себе занять особую позицию в данном вопросе. Выразив на словах солидарность с общественным мнением, она присудила “Оскары” за лучшие неанглоязычные фильмы советским лентам “Война и мир” (1968) и “Москва слезам не верит” (1980).

Казалось, все будет и дальше развиваться в подобном русле, однако ближайшие события наглядно продемонстрировали, что Академия не спешила вооружаться с помощью положительных примеров из прошлого. С польской “Солидарностью” подобный номер уже не прошел, и Академия, вняв увещаниям политиков, проигнорировала каннский триумф “Человека из железа” (1981) Анджея Вайды. Трудно поверить, но этой картине не нашлось места даже в пятерке соискательниц “Оскара” за лучшую неанглоязычную ленту.

С наступлением же исключительно благоприятной во всех отношениях эры Горбачева Киноакадемия, словно спохватившись, стала упорно обходить политику стороной, пока о ней неожиданно не напомнили собственные члены из числа кинозвезд. Кто-то из них не постеснялся выразить свое мнение в прессе по тому или иному злободневному вопросу, кое-кто воспользовался положением ведущего церемонии, ну а некоторых не смутило даже присуждение персонального “Оскара”. Лауреат получал законное право на приветственную речь, порой превращая ее в обличительную. Нельзя, конечно, утверждать, что Академия образца второй половины 1980-х вообще перестала жаловать фильмы на политические темы, нет, она даже частенько премировала их, делая при этом все возможное, чтобы политический уклон той или иной картины устраивал ее по всем статьям.

К числу особо отличившихся на политическом поприще следует отнести сценариста Пэдди Чаефски, выразившего недовольство антисемитскими настроениями некоторых кинозвезд, актера-режиссера Тима Роббинса и его гражданскую жену актрису Сюзан Сарандон, неожиданно заступившихся за гаитянских беженцев, которым власти США долгое время отказывали во въезде в страну, и, конечно же, Ричарда Гира, развязавшего язык в отно-

¹⁶³ В работе Комиссии принимал активное участие будущий президент США Ричард Никсон.

шении многочисленных нарушений прав народов Тибета, чинимых китайскими властями. В ответ донельзя раздраженная этими хулиганскими выходками Киноакадемия завела на особо отличившихся дела, а некоторых своих бывших любимцев и вовсе исключила из числа приглашаемых на подиум. Но тщетно. Разразившаяся в начале 2003 года дискуссия, вызванная вступлением армии США в Ирак, когда политические протесты со стороны участников церемонии награждения посыпались один за другим, вновь напомнила нам о полузабытых временах холодной войны.

Рассекреченные “черные списки” 1950-х

Актеры и актрисы

Джон Гарфилд

Выдвигался на награду дважды: в категории “Роль второго плана” по итогам 1938 года (“Четыре дочери”) и в категории “Главная мужская роль” по итогам 1947 года (“Тело и душа”). Умер от сердечного приступа в ночь перед явкой на заседание Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

Гейл Сондергард

Лауреат самой первой премии в новой категории “Актриса второго плана”, интегрированной в конкурс по итогам 1936 года (“Энтони Несчастный”). Выдвигалась на ту же награду в 1947 году (“Анна и король Сиама”). Занесение в “черные списки” привело к потере работы на 20 лет, с 1950 по 1970 год.

Энн Ривер

В 1946 году стала лауреатом “Оскара” за роль второго плана в фильме “Национальный приз”. Выдвигалась на награду в той же категории в 1944-м (“Песнь о Бернадетт”) и 1948 годах (“Джентльменское соглашение”). Актриса так и не смогла освободиться от клейма неблагонадежной. Звезда ее закатилась.

Ким Хантер

Лауреат “Оскара”-51 в категории “Женская роль второго плана” (“Трамвай „Желание“”). Была втянута в политический скандал и не появлялась на экране вплоть до 1965 года.

Ли Грант

В 1976 году первенствовала в конкурсной категории “Роль второго плана” (“Шампунь”). В 1950–60-е годы была отлучена от кинопроизводства на 17 лет.

Джордж Сэндерс

Завоевал “Оскар” за исполнение роли второго плана в фильме “Все о Еве” (1950). По окончании слушаний был вынужден искать работу в Англии.

Сценаристы

Сидни Бакман

Номинант (“Мистер Смит едет в Вашингтон”, 1939) и обладатель “Оскара” (“Вот и мистер Джордан”, 1941). После отказа назвать имена своих товарищей по компартии был приговорен к году тюремного заключения. Не мог найти работу вплоть до начала 1960-х. Писал сценарии для киностудии “20th Century Fox” в Европе.

Долтон Трамбо

Номинант (“Китти Фойл”, 1940) и лауреат двух “Оскаров”, которые он завоевал под псевдонимами Иэн Маклеллан Хантер (“Римские каникулы”, 1953) и Роберт Рич (“Храбрец”, 1956). Один из знаменитой “голливудской десятки”, брошенной в тюрьму по приговору Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Трамбо не только не

выдал своих товарищей, но и вообще отказался от дачи свидетельских показаний. После десятимесячного заключения переехал в Мексику, где продолжил сценарную практику, выступая под псевдонимами.

Дональд Огден Стюарт

Лауреат двух “Оскаров” (“Филадельфийская история”, 1940, и “Пропавший без вести”, 1982). Во время Второй мировой войны активно работал в антинацистском комитете Голливуда. Как ни парадоксально, именно это стало одним из обвинений со стороны Комиссии, усмотревшей в антинацистских настроениях просоветские симпатии.

Говард Кох

Обладатель “Оскара” за “Касабланку” (1943), сценарий которой был написан им в соавторстве с Джулиусом и Филипом Эпстайном. В 1951 году был занесен в “черные списки”, которые не покидал вплоть до начала 1960-х. Работал под множеством псевдонимов.

Карл Форман

Лауреат “Оскара” за “Мост через реку Квай” (1957). Форман стал адресатом награды под псевдонимом Пьер Буль (автор романа, по которому написан сценарий). Не подтвердил, но и не отрицал членства в компартии. Эмигрировал в Англию, где работал либо анонимно, либо под псевдонимами. В 1958 году основал в Лондоне собственную кинокомпанию и вышел из “подполья”.

Майкл Уилсон

Обладатель “Оскара” за “Мост через реку Квай” (1951). Прибег к тому же трюку, что и его соавтор Форман. После занесения в “черные списки” пытался работать тайно, запрещая помещать свое имя в титрах. “Расшифровался” в конце 1960-х.

Уолдо Солт

Номинант (“Серпико”, 1973) и лауреат двух “Оскаров” (“Полуночный ковбой”, 1969, и “Возвращение домой”, 1978). Отказался от дачи свидетельских показаний. Вернулся в кино только в начале 1960-х.

Нэд Янг

Лауреат “Оскара” за сценарий фильма “Не склонившие головы” (1958) и номинант (“Пожнешь бурю”, 1960). Оба раза выступал под псевдонимом Натан Э. Дуглас.

Альберт Мальтц

Номинант (“Гордость морской пехоты”, 1945). Тот самый Мальтц, что приложил руку к переделке советского документального фильма “Разгром немецко-фашистских войск под Москвой”, удостоенного премии “Оскар” по итогам 1942 года. Один из членов “голливудской десятки”, проведенный 10 месяцев в тюремном заключении. Выйдя на свободу, оказался безработным. Эмигрировал в Мексику, много и плодотворно работал для кино, но его имя не появлялось в титрах вплоть до начала 1970-х.

Эбрахам Полонски

Номинант (“Тело и душа”, 1947). После занесения в “черные списки” за отказ от дачи показаний писал сценарии исключительно для телевидения. До 1968 года его имя не появлялось в титрах.

Джон Брайт

Номинант (“Враг общества”, 1930/31). Один из основателей Гильдии сценаристов Америки. Членом компартии не был, однако Комиссии было достаточно одной только его левой ориентации. Вернулся в Голливуд после семи лет, проведенных в Мексике.

Выдающиеся писатели и драматурги

Лилиан Хеллман

Двукратная номинантка (“Лисички”, 1941, и “Северная звезда”, 1943). Супруга писателя Дэшиела Хеммета. Несмотря на то что коммунисты засекретили ее членство в компар-

тии, Хеллман все-таки выявили и занесли в “черные списки”. К счастью, американский театр от нее не отвернулся.

Дэшиел Хеммет

Номинант (“Дозор на Рейне”, 1943). Имя Хеммета было также засекречено, но, по всей вероятности, кто-то его выдал. Но даже всемогущая Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности не смогла справиться с выдающимся писателем.

ЧАСТЬ IV “Оскар” плюс “Оскар”...

Оригинальные достижения

Первые

Первым обладателем “Оскара”, которого приветствовали овацией стоя, стал Дэвид Уорк Гриффит, получивший специальную награду в 1936 году.

Первым чернокожим лауреатом “Оскара” стала Хэтти Макдэниел, награжденная за лучшую женскую роль второго плана (“Унесенные ветром”, 1939).

Первым кинематографистом, кто сам себе вручал награду (за лучший мультфильм 1936 года “Деревенский кузен”), стал Уолт Дисней.

Первой актрисой, выигравшей награду два раза подряд, стала Луиза Райнер: в 1937 году была отмечена ее работа в фильме “Великий Зигфельд”, а в 1938-м – в картине “Добрая земля”.

Первым актером, который выигрывал награду два раза подряд, стал Спенсер Трэси (“Отважные капитаны”, 1937, и “Город мальчиков”, 1938).

Первой исполнительницей, номинированной на “Оскар” одновременно в категориях “Главная женская роль” (“Белые флаги”) и “Роль второго плана” (“Иезавель”), стала Фэй Бейнтер (конкурс по итогам 1938 года). Лауреатское звание ей принесла работа в картине “Иезавель”.

Первой дебютанткой, выигравшей “Оскар”, стала Гейл Сондергаард. В 1937 году она была удостоена этой награды за роль второго плана в фильме “Энтони Несчастный”, к тому же она стала первым лауреатом в данной категории.

Первой, кто одновременно выдвигался на “Оскар” как продюсер, режиссер, актер и сценарист, стал Орсон Уэллс (“Гражданин Кейн”, 1941).

Первым, кто выиграл награды как продюсер, режиссер и сценарист, стал Лео Маккери (“Иду своим путем”, 1944).

Первым, кто был выдвинут на “Оскар” посмертно, стала актриса Джинни Иггс (“Письмо”, 1928/29).

Первым, кто посмертно выиграл награду, стал Сидни Хауард – сценарист фильма “Унесенные ветром” (1939).

Первым, кто отказался от “Оскара”, стал сценарист Дадли Николс (награда была присуждена ему в 1936 году за фильм “Осведомитель”).

Первым, кто отказался от выдвижения на “Оскар”, стал Джордж Скотт. Он был номинирован за фильм “Мошенник” (1961) в категории ролей второго плана.

Первым актером, отказавшимся от присужденного ему “Оскара”, стал Джордж Скотт. Награда была присуждена ему в 1971 году за главную роль в фильме “Паттон”.

Первым звуковым фильмом и первым мюзиклом, завоевавшим премию Киноакадемии, стал фильм “Бродвейская мелодия” (сезон 1928/29).

Первым ремейком, удостоенным награды как лучший фильм года, стал снятый в 1935 году “Мятеж на „Баунти“”. Первая версия фильма была создана в Австралии в 1933 году. Этот фильм не вышел на экраны США, так как студия “Metro-Goldwyn-Mayer” выкупила на него права, решив создать собственную версию.

Первой цветной картиной, признанной лучшим фильмом года, стали «Унесенные ветром» (1939).

Первой супружеской парой звезд, одновременно получивших награды за участие в одном и том же фильме, стали Кларк Гейбл и Клодетт Кольбер (главные роли в фильме «Это случилось однажды ночью», 1934).

Первой супружеской парой лауреатов за роли второго плана стали Карл Молден и Ким Хантер, сыгравшие в фильме «Трамвай „Желание“» (1951).

Первым фильмом, выдвинутым на «Оскар» во всех четырех актерских категориях, стал «Мой Годфри». В конкурсе по итогам 1936 года на награды претендовали Уильям Пауэлл, Кэрл Ломбард, Миша Ауэр и Элис Брэди.

Первым фильмом, которому «Оскар» был присужден в трех актерских категориях из четырех, стал «Трамвай „Желание“». В 1952 году лауреатами стали Вивьен Ли, Карл Молден и Ким Хантер.

Первой парой родственников, получившей «Оскары» в одно и то же время, стали брат и сестра Ширеры. В 1930 году Дуглас Ширер был награжден за запись звука, а Норма Ширер – за главную роль («Разведенная»).

Первым автором-исполнителем, награжденным «Оскаром» за лучшую песню, стал Кит Кэррадайн («Нэшвилл», 1976).

Первой победительницей конкурса актрис, пойманной на лжи, стала Джоан Кроуфорд, уверявшая, что в момент объявления своего имени в качестве лауреата «Оскара» за исполнение главной роли в фильме «Милдред Пирс» (1945) испытала прилив счастья. Как выяснилось, в этот момент она лежала в постели с высокой температурой почти без сознания и, конечно, не знала о том, что происходит на церемонии.

Первой, кто сыграл исполненную ранее роль и был номинирован при этом на «Оскар», стала Уиона Райдер («Маленькие женщины», 1994). Ее Джо трижды появлялась на экране ранее (1933, 1949, 1978) в других экранизациях одноименного романа Луиз Мэй Элкотт.

Первым актером, снявшимся в трех из пяти фильмов, представленных к званию лучшей картины по итогам 2002 года, стал Джон Си Райлли, сыгравший в «Чикаго», «Часах» и «Бандах Нью-Йорка».

Первым лауреатом режиссерского «Оскара», пожизненно лишенным права въезда в США еще в 1978 году, стал Роман Полански, автор фильма «Пианист» (2002).

Первым лауреатом «Оскара» за песню, написавшим и музыку, и слова, а также исполнившим ее в фильме «Восьмая миля» (2002), но наотрез отказавшимся петь на церемонии награждения, стал Эминем.

Самые

Самой титулованной актрисой в истории «Оскара» является Кэтрин Хепберн, четыре раза побеждавшая в конкурсе исполнительниц главных ролей («Утренняя слава», 1933, «Угадай, кто придет к обеду», 1967, «Лев зимой», 1968 и «На золотом пруду», 1981).

Самой «номинированной» актрисой является ныне Мэрил Стрип, на счету которой 14 выдвижений на «Оскар». В 2003 году она побила рекорд, установленный Кэтрин Хепберн (12).

Самым оскарноносным актером стал Уолтер Бреннон, трехкратный лауреат «Оскара» в категории «Лучшая роль второго плана». Он побеждал вместе с фильмами «Придите и получите» (1936), «Кентукки» (1938) и «Человек с Запада» (1940). Джек Николсон дважды становился лауреатом «Оскара» в конкурсе исполнителей главных ролей по итогам 1975 и 1997 годов («Полет над гнездом кукушки» и «Лучше не бывает»), а в 1984 году получил статуэтку как лучший актер второго плана («Слова нежности»).

Самым “номинарованным” актером, соискателем “Оскара”, является Джек Николсон, 12 раз выдвигавшийся на награду (8 раз за главные роли и четыре раза за второплановые).

Самым “номинарованным” композитором в истории “Оскара” стал Джон Уильямс, достигший отметки в 46 выдвижений, включая создание музыки и песен.

Самой титулованной страной, участницей конкурса неанглоязычных фильмов, является Италия, фильмы которой 13 раз побеждали в конкурсе.

Самой номинированной страной, участницей конкурса неанглоязычных фильмов, является Франция, на счету которой 34 выдвижения на награду.

Самое большое количество актеров, будущих лауреатов, “испечено” в фильмах Уильяма Уайлера (14). Благодаря участию в его лентах лауреатами “Оскара” стали: Одри Хепберн (“Римские каникулы”), Бетт Дэвис и Фэй Бейнтер (“Иезавель”), Чарльтон Хестон и Хью Гриффит (“Бен-Гур”), Уолтер Бреннон (“Придите и получите”, “Человек с Запада”), Берл Айвз (“Большой край”), Грир Гарсон и Тереза Райт (“Миссис Минивер”), Фредерик Марч и Гарольд Рассел (“Лучшие годы нашей жизни”), Оливия Де Хевилленд (“Наследница”) и Барбра Стрэйзанд (“Смешная девчонка”). Плюс еще один почетный “Оскар”, который достался Гарольду Расселу за работу в фильме “Лучшие годы нашей жизни”.

Самое большое количество актеров, номинированных на “Оскар” – 36, снималось у режиссера Уильяма Уайлера.

Самым удачливым постановщиком неанглоязычных фильмов, удостоенных “Оскара”, стал Федерико Феллини, на счету которого четыре такие ленты (“Дорога” (1956), “Ночи Кабирии” (1957), “Восемь с половиной” (1963) и “Амаркорд” (1974)).

Самым большим количеством номинаций в категории “Лучшая режиссура” отметился Уильям Уайлер (12).

Самым большим количеством продюсерских номинаций обладает Уолт Дисней (64), представлявший к “Оскару” начиная с 1932 года и заканчивая 1969-м. Последняя награда Диснея за мультфильм “Винни-Пух и день забот” (1968) была присвоена великому кинематографисту посмертно.

Самую большую коллекцию “Оскаров” (25) собрал Уолт Дисней. 12 – за анимационные фильмы, 6 – за короткометражные, 4 – за документальные фильмы и 3 специальные почетные награды.

Самое большое количество побед в конкурсе режиссеров одержал четырехкратный лауреат “Оскара” Джон Форд, первенствовавший вместе с фильмами “Осведомитель” (1935), “Гроздь гнева” (1940), “Как зелена была моя долина” (1941) и “Тихий человек” (1952).

Самой “номинарованной” актрисой из числа неудачниц конкурса следует признать Джеральдин Пейдж, которая только с восьмой попытки сумела дотянуться до “Оскара” в 1986 году (“Путешествие в Баунтифул”).

Самой неудачливой претенденткой на “Оскар” среди актрис стала Дебора Керр, шесть раз включавшаяся в номинационные списки, но так и не ставшая лауреаткой.

Самым большим неудачником-претендентом на актерский “Оскар” в 2008 году стал Питер О’Тул, восемь раз безрезультатно участвовавший в конкурсе исполнителей главных ролей.

Самое большое количество статуэток за один присест собрал Уолт Дисней в 1954 году (4). Он победил в конкурсе анимационных лент (“Гудок, свисток, шлепок и грохот”), в обеих категориях документальных фильмов (“Живая пустыня” и “Эскимос с Аляски”) и конкурсе двухчастевых короткометражек (“Медвежий край”).

Самым пожилым лауреатом “Оскара” за исполнение главной роли является Генри Фонда, удостоенный награды в 1982 году в возрасте 76 лет и 317 дней (“На золотом пруду”).

Самым молодым лауреатом “Оскара” среди исполнителей главных ролей является Эдриен Броди (“Пианист”), удостоенный награды в возрасте 29 лет и 343 дней.

Самой пожилой лауреаткой “Оскара” среди исполнительниц главных ролей является Джессика Тэнди (“Шофер мисс Дэйзи”) – в момент награждения ей было 80 лет и 293 дня.

Самой молодой лауреаткой “Оскара” среди исполнительниц главных ролей является Марли Мэтлин (“Дети меньшего Бога”), удостоенная награды в возрасте 21 года и 218 дней.

Самой пожилой лауреаткой “Оскара” в конкурсе исполнительниц ролей второго плана стала Пегги Эшкрофт (“Поездка в Индию”), возраст которой в момент получения награды составлял 77 лет и 93 дня.

Самой молодой лауреаткой “Оскара” среди исполнительниц ролей второго плана продолжает оставаться Татум О’Нил (“Бумажная луна”) – в момент награждения ей было 10 лет и 148 дней.

Самым пожилым лауреатом “Оскара” среди исполнителей ролей второго плана является Джордж Бернс (“Веселые ребята”), завоевавший награду в возрасте 80 лет и 69 дней.

Самым молодым лауреатом “Оскара” среди исполнителей ролей второго плана является Тимоти Хаттон (“Обыкновенные люди”), завоевавший награду в возрасте 20 лет и 227 дней.

Самой молодой актрисой – обладательницей почетного “Оскара” в возрасте 6 лет и 310 дней стала Ширли Темпл.

Самой пожилой актрисой – обладательницей почетного “Оскара” в возрасте 85 лет и 207 дней стала Мирна Лой.

Самым молодым актером – лауреатом почетного “Оскара” в возрасте 7 лет и 91 дня стал Винсент Миллер.

Самым пожилым актером – лауреатом почетного “Оскара” в возрасте 83 лет и 182 дней стал Гручо Маркс.

Самым молодым режиссером, удостоенным премии “Оскар” в конкурсе постановщиков, является Норман Таурог (“Скиппи”), завоевавший награду по итогам 1930/1931 гг. В возрасте 32 лет и 260 дней.

Самым пожилым режиссером, удостоенным премии “Оскар” в конкурсе постановщиков, является Клинт Иствуд (“Малышка на миллион”), завоевавший награду по итогам 2004 года в возрасте 74 лет и 272 дней.

Самыми титулованными фильмами в истории “Оскара” стали “Бен-Гур” (1959), “Титаник” (1997) и “Властелин колец: Возвращение короля” (2003), на счету которых по 11 статуэток.

Самыми номинированными фильмами стали ленты “Все о Еве” (1950) и “Титаник” (1997), получившие по 14 выдвижений на награду.

Самыми “номинированными” фильмами, не получившими, тем не менее, ни одной награды, стали “Поворотный пункт” (1977) и “Цвет лиловый” (1985), на счету которых по 11 безрезультатных номинаций.

Самой длинной оскаровской речью разразилась в 1943 году актриса Грир Гарсон, удостоенная премии за исполнение главной роли в фильме “Миссис Минивер”. Она благодарила всех и вся в течение 5 минут 30 секунд.

Самый большой интервал времени от оглашения имен лауреатов и до банкета в их честь – три месяца. Самый первый номинационный список был обнародован 17 февраля 1929 года, а банкет состоялся в “Голливуд-Рузвельт-отеле” только 16 мая.

Единственные

Единственным лауреатом “Оскара”, угодившим в ночь церемонии в тюрьму, стал Збигнев Рыбчински, автор мультфильма “Танго” (1983). Причина задержания – нарушение иммиграционных законов при переезде из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и последовавший за этим скандал в полицейском участке.

Единственным лауреатом, проводившим ночь церемонии в бомбоубежище, стал Уильям Уайлер, находившийся в 1943 году в Англии.

Единственным лауреатом “Оскара”, прогулявшим церемонию и отсутствовавшим на собственном награждении, стал Вуди Аллен. Как выяснилось, ему приспичило именно в это время играть на кларнете в одном из нью-йоркских клубов.

Единственным кинематографистом, выигравшим два “Оскара” под разными фамилиями, стал занесенный в “черные списки” Комиссии сенатора Маккарти сценарист Долтон Трамбо. Он выступал под именами Иэна Маклеллана Хантера (“Римские каникулы”, 1953) и Роберта Рича (“Храбрец”, 1956).

Единственным актером, представленным в конкурсе вместе со своим учителем Ли Страсбергом, сыгравшим в том же фильме, стал Роберт Де Ниро (“Крестный отец. Часть II”, 1974). Более того, Де Ниро опередил своего наставника в споре за “Оскар”, став первым таким выскочкой.

Единственным режиссером, получившим “Оскар” не как постановщик, а как исполнитель главной роли, стал Лоуренс Оливье (“Гамлет”, 1948).

Единственным режиссером, который помог получить “Оскар” своему отцу, стал Джон Хьюстон, снявший “Сокровища Сьерра Мадре” (1948), где роль второго плана сыграл Уолтер Хьюстон.

Единственным режиссером, который помог получить “Оскар” своей дочери, стал Джон Хьюстон, снявший фильм “Честь семьи Прицци” (1985), в котором была задействована на втором плане Анжелика Хьюстон.

Единственной парой близнецов, выигравшей “Оскар”, стали братья Джулиус Эпстайн и Филип Эпстайн, соавторы сценария “Касабланки” (1943).

Единственной парой братьев, каждый из которых выиграл свой собственный “Оскар”, стали сценаристы Джеймс Голдман (“Лев зимой”, 1968) и Уильям Голдман (“Буч Кэссиди и Сандэнс Кид”, 1969).

Единственной парой братьев-композиторов, награжденных “Оскарами” за один фильм, стали Ричард М. Шерман и Роберт Б. Шерман, получившие награду за песню из фильма “Мэри Поппинс”.

Единственные отец и сын, завоевавшие награды за один и тот же фильм (“Крестный отец. Часть II”, 1974) – Кармине Коппола (за музыку) и Фрэнсис Форд Коппола (за режиссуру, сценарий и как продюсер).

Единственные сестры, получившие “Оскар”, – актрисы Джоан Фонтейн (“Подозрение”, 1941) и Оливия Де Хэвилленд (“Каждому свое”, 1946, и “Наследница”, 1949).

Единственные брат и сестра, удостоенные актерских “Оскаров” – Лайонел Бэрримор (главная роль в фильме “Вольная душа”, 1930/31) и Этель Бэрримор (роль второго плана в фильме “Одно лишь одинокое сердце”, 1944).

Единственная лауреатка “Оскара”, родители которой также награждены этим призом, – Лайза Миннелли (“Кабаре, 1972). Ее отец, режиссер Винсент Миннелли, стал лауреатом за “Жижи” (1958), а мать, актриса Джуди Гарланд, удостоена почетного “Оскара” в 1940 году.

Единственная неразведенная семейная пара лауреатов за исполнение главных ролей – Пол Ньюман (“Цвет денег”, 1986) и Джоан Вудворд (“Три лица Евы”, 1957).

Единственной актрисой, которая получила два “Оскара” за главную роль, играя в дуэте со своими мужьями, стала Элизабет Тэйлор. В фильме “Баттерфилд, 8” (1960) ее партнером был Эдди Фишер, а в картине “Кто боится Вирджинии Вулф?” (1966) – Ричард Бартон.

Единственная актриса, которая была трижды выдвинута на награду за участие в фильмах, поставленных по сценариям своего бывшего мужа, – Марша Мейсон (“Девушка для прощания”, 1977; “Глава вторая”, 1979; “Только когда я смеюсь”, 1981, – все по сценариям Нила Саймона).

Единственная актриса, которая, имея титул леди, завоевала “Оскар”, – британка Пегги Эшкрофт (“Поездка в Индию”, 1984).

Единственный слепой, выигравший “Оскар”, – Стиви Уандер, автор песни “Я позвонил лишь для того, чтобы сказать “люблю” из фильма “Женщина в красном” (1984).

Единственный карлик, который был номинирован на “Оскар”, – Майкл Данн, исполнитель роли второго плана в фильме “Корабль глупцов” (1965).

Единственный персонаж, за исполнение роли которого три разных актера были номинированы на “Оскар”, – король Генрих VIII (Чарльз Лотон сыграл его в фильме “Частная жизнь Генриха VIII” (1932/33), Ричард Бартон – в картине “Анна тысячи дней” (1969) и Роберт Шоу – в “Человеке на все времена” (1966). Награды был удостоен только Лотон.

Единственный герой, за исполнение роли которого два разных актера были награждены “Оскаром”, – дон Вито Корлеоне. Марлон Брандо сыграл его в “Крестном отце” (1972), а Роберт Де Ниро – в “Крестном отце. Часть II” (1974).

Единственная актриса, удостоенная “Оскара” за исполнение роли человека, его не получившего, – Мэгги Смит (роль второго плана в фильме “Калифорнийский отель”, 1978).

Единственная актриса, сыгравшая мужчину и получившая за эту работу “Оскар” за лучшую женскую роль второго плана, – Линда Хант (“Год опасной жизни”, 1983).

Единственная актриса, выигравшая “Оскар” за исполнение роли второго плана, но имя персонажа которой вынесено в название фильма – Ванесса Рэдгрейв (“Джулия”, 1977).

Единственный актер, получивший “Оскар” за исполнение роли немого, – Джон Миллз (роль второго плана в фильме “Дочь Райана”, 1970).

Единственная актриса, удостоенная “Оскара” за исполнение роли немой, – Марли Матлин (главная роль в фильме “Дети меньшего Бога”, 1986).

Единственный фильм-продолжение, завоевавший звание лучшего фильма года, – “Крестный отец. Часть II” (1974).

Единственная экранизированная телепьеса, победившая в конкурсе на звание лучшего фильма года – “Марти” (1955).

Единственный лучший фильм года, получивший ограничительный рейтинг “X” и разрешенный к просмотру только лицам старше 18 лет, – “Полуночный ковбой” (1969).

Единственный артист, который был выдвинут сразу же на два “Оскара” за одну и ту же роль (жюри рассматривало ее и как главную, и как второстепенную) – Барри Фитцджеральд (“Иду своим путем”, 1944).

Единственный актер, завоевавший два “Оскара” за исполнение одной и той же роли, – Гарольд Рассел, сыгравший в фильме “Лучшие годы нашей жизни”. Помимо “Оскара” за исполнение роли второго плана, его ожидала еще и почетная награда Киноакадемии.

Единственный актер, исполнитель главной роли, удостоенный в 1977 году “Оскара” посмертно, – Питер Финч (“Телесеть”).

Единственный актер, который был дважды выдвинут на “Оскар” за исполнение главной роли посмертно, – Джеймс Дин (“К востоку от рая”, 1955, и “Тигант”, 1956).

Единственным кинооператором, награжденным посмертно, стал Конрад Холл (“Проклятый путь”, 2003).

Единственный человек, удостоенный пяти различных почетных наград Академии, – актер Боб Хоуп. В 1941 году ему вручили особую серебряную памятную табличку; в 1945 году присвоили звание Вечного члена Академии; в 1953 наградили почетным “Оскаром”; в 1960 году он стал лауреатом Гуманитарной премии имени Джина Хершольта, и, наконец, в 1966 году ему прицепили на лацкан Золотую медаль.

Единственными актерами-непрофессионалами, выигравшими “Оскар”, стали инвалид Второй мировой войны канадец Гарольд Рассел (“Лучшие годы нашей жизни”, 1946) и камбоджийский беженец доктор Хенг С. Нгор (“Поля смерти”, 1984). Оба исполнили роли второго плана.

Единственной актрисой, завоевавшей “Оскары” и как исполнительница главной роли (“Хауардс Энд, 1992), и как автор сценария (“Разум и чувство”, 1995), стала британка Эмма Томпсон.

Единственными актерами, номинировавшимися на “Оскар” в течение пяти десятилетий подряд (с 1960-х по 2000-е), являются американец Джек Николсон и англичанин Майкл Кейн.

Единственной актрисой, удостоенной “Оскара” за исполнение роли актрисы, также получавшей статуэтку Академии, является Кейт Бланшетт, исполнившая роль Кетрин Хепберн в фильме “Авиатор”.

“Оскарский” покер

Наиболее престижным для номинированных картин считается завоевание главных “Оскаров” – за лучший фильм года, режиссуру и обе главные роли. Однако еще более ценится так называемый “оскарский покер”, когда к четырем перечисленным наградам добавляется “Оскар” за лучший сценарий.

Такие “покеры” встречаются крайне редко. Даже знаменитые блокбастеры, получившие рекордное количество “Оскаров”, – “Бен-Гур”, “Титаник”, “Вестсайдская история” или “Унесенные ветром”, – не могут похвастаться подобным достижением.

Впервые “оскарский покер” достался в 1935 году фильму Фрэнка Капры “Это случилось однажды ночью”. Второй раз такая удача выпала на долю фильма Милоша Формана “Полет над гнездом кукушки” лишь через 40 лет, в 1976 году. Третий и последний раз “оскарский покер” оказался в руках создателей фильма “Молчание ягнят”, первенствовавшего по итогам 1991 года.

Остается добавить, что во всех трех случаях побеждали сценарии экранизаций.

Своеобразный “антипокер” выпал на долю фильма “Чикаго” (2002), умудрившегося стать лучшей картиной сезона, минуя “Оскары” за режиссуру, сценарий и главные роли. Более того, этот мюзикл обошли стороной и оба музыкальных “Оскара”.

Самые невезучие фильмы

Киноклассика, вошедшая в списки самых значительных фильмов всех времен, тем не менее была обделена призами AMPAS.

1939

“Мистер Смит едет в Вашингтон”

реж. Фрэнк Капра

11 номинаций – один “Оскар”

1941

“Гражданин Кейн”

реж. Орсон Уэллс

9 номинаций – один “Оскар”

1942

“Гордость янки”

реж. Сэм Вуд

11 номинаций – один “Оскар”

1943

“По ком звонит колокол”

реж. Сэм Вуд

9 номинаций – один “Оскар”

1944

“С тех пор, как ты ушел”

реж. Джон Кромвелл

9 номинаций – один “Оскар”

1948

“Джонни Белинда”

реж. Жан Негулеско

12 номинаций – один “Оскар”

1951

“Камо грядеши?”

реж. Мервин Ле Рой

8 номинаций – ни одной награды

1956

“Тигант”

реж. Джордж Стивенс

10 номинаций – один “Оскар”

1957

“Пейтон Плейс”

реж. Марк Робсон

8 номинаций – ни одной награды

1959

“История монахини”

реж. Фред Циннеман

8 номинаций – ни одной награды

1964

“Беккет”

реж. Питер Гленвилл

12 номинаций – один “Оскар”

1966

“Песчаная галька”

реж. Роберт Уайз

8 номинаций – ни одной награды

1969

“Анна тысячи дней”

реж. Чарльз Джеррот

10 номинаций – один “Оскар”

1970

“Аэропорт”

реж. Джордж Ситон

10 номинаций – один “Оскар”

1974

“Китайский квартал”
реж. Роман Полански
11 номинаций – один “Оскар”

1977

“Поворотный пункт”
реж. Герберт Росс
11 номинаций – ни одной награды

1978

“Небеса могу подождать”
реж. Бак Генри, Уоррен Битти
9 номинаций – один “Оскар”

1982

“Тутси”
реж. Сидни Поллак
10 номинаций – один “Оскар”

1985

“Цвет лиловый”
реж. Стивен Спилберг
11 номинаций – ни одной награды

1993

“Остаток дня”
реж. Джеймс Айвори
8 номинаций – ни одной награды

2002

“Банды Нью-Йорка”
реж. Мартин Скорсезе
10 номинаций – ни одной награды

Лауреаты-рекордсмены

I. Категория “Лучший фильм года”

а) Продюсеры:

1. Дэррил Ф. Занук – 3 (1941, 1947, 1950)
2. Сэм Спигел – 3 (1954, 1957, 1962)
3. Сол Зенц – 3 (1975, 1984, 1996)

б) Киностудии:

1. “Columbia Pictures” – 12 (1934, 1938, 1949, 1953, 1954, 1957, 1962, 1966, 1968, 1979, 1982, 1987)
2. “United Artists” – 12 (1940, 1955, 1956, 1960, 1961, 1963, 1967, 1969, 1975, 1976, 1977, 1988)
3. “Paramount” – 11 (1927/28, 1944, 1945, 1952, 1972, 1974, 1980, 1983, 1994, 1995, 1997)

II. Категория “Лучшее исполнение главной мужской роли”

1. Фредрик Марч – 2 (1931/32, 1946)
2. Спенсер Трэси – 2 (1937, 1938)
3. Гэри Купер – 2 (1941, 1952)
4. Марлон Брандо – 2 (1954, 1972)
5. Дастин Хоффман – 2 (1979, 1988)
6. Том Хэнкс – 2 (1993, 1994)

7. Джек Николсон – 2 (1975, 1997)

III. Категория “Лучшее исполнение главной женской роли”

1. Кэтрин Хепберн – 4 (1932/33, 1967, 1968, 1981)

2. Джанет Гейнор получила один “Оскар” за 3 роли в сезоне 1927/28 года.

IV. Категория “Лучшее исполнение мужской роли второго плана”

1. Уолтер Бреннан – 3 (1936, 1938, 1940)

V. Категория “Лучшее исполнение женской роли второго плана”

1. Шелли Уинтерс – 2 (1959, 1965)

2. Дайэн Уист II – 2 (1986, 1994)

VI. Категория “Лучшая режиссура”

1. Джон Форд – 4 (1935, 1940, 1941, 1952)

2. Фрэнк Капра – 3 (1934, 1936, 1938)

3. Уильям Уайлер – 3 (1942, 1946, 1959)

VII. Категория “Литературная основа фильма”(включая оригинальные сценарии и сценарии-экранизации)

1. Чарльз Бреккет – 3 (1945, 1950, 1953)

2. Билли Уайлдер – 3 (1945, 1950, 1960)

3. Пэдди Чаефски – 3 (1955, 1971, 1976)

4. Фрэнсис Форд Коппола – 3 (1970, 1972, 1974)

VIII. Категория “Лучшая работа оператора”

1. Джозеф Рутгенберг – 4 (1938, 1942, 1956, 1958)

2. Леон Шамрой – 4 (1942, 1944, 1945, 1963)

3. Артур Миллер – 3 (1941, 1943, 1946)

4. Уинтон Хок – 3 (1948, 1949, 1952)

5. Роберт Сартис – 3 (1950, 1952, 1959)

6. Фреди Янг – 3 (1962, 1965, 1970)

7. Витторио Стораро – 3 (1979, 1981, 1987)

8. Конрад Л. Холл – 3 (1969, 1999, 2002)

IX. Категория “Лучшая работа художников /создателей декораций”

1. Седрик Гиббонс – 11 (1928/29, 1934, 1940, 1941, 1944, 1946, 1949, 1951, 1952, 1953, 1956)

2. Эдвин Б. Уиллис – 8 (1941, 1944, 1946, 1949, 1951, 1952, 1953, 1956)

3. Ричард Дэй – 7 (1935, 1936, 1941, 1942, 1951, 1954)

4. Единственный художник, имеющий награды и как постановщик, и как декоратор – Джин Каллахэн (1961, 1963)

X. Категория “Лучшие костюмы”

1. Эдит Хэд – 8 (1949, 1950 (две награды), 1951, 1953, 1954, 1960, 1973)

2. Айрин Шарафф – 5 (1951, 1956, 1961, 1963, 1966)

XI. Категория “Лучший грим”

1. Рик Бейкер – 6 (1981, 1987, 1994, 1996, 1997, 2000)

2. Ви Найл – 3 (1988, 1993, 1994)

XII. Категория “Лучший монтаж”

1. Ральф Доусон – 3 (1935, 1936, 1938)

2. Дэниэл Мэнделл – 3 (1942, 1946, 1960)

3. Майкл Кан – 3 (1981, 1993, 1998)

XIII. Категория “Лучший звук”

1. Дуглас Ширер – 5 (1929/30, 1935, 1936, 1940, 1951)

2. Фред Хайнс – 5 (1955, 1958, 1960, 1962, 1965)

3. Томас Маултон – 5 (1937, 1938, 1948, 1949, 1950)

4. Отдел звукозаписи студии “20th Century Fox” – 5 (1948, 1949, 1950, 1956, 1965)

XIV. Категория “Лучшие специальные эффекты”

1. Дэннис Мерен – 8 (1980, 1982, 1983, 1984, 1987, 1989, 1991, 1993)

2. Кен Рэлстон – 5 (1983, 1985, 1988, 1992, 1994)

3. Л. Б. Эббот – 4 (1967, 1970, 1972, 1976)

4. Гленн Робинсон – 4 (1974, 1975, 1976 – две награды)

5. Ричард Эдлунд – 4 (1977, 1980, 1981, 1983)

XV. Категория “Лучшая песня”

1. Джеймс Ван Хойзен – 4 (1944, 1957, 1959, 1963)

2. Джонни Мерсер – 4 (1946, 1951, 1961, 1962)

3. Сэмми Кан – 4 (1954, 1957, 1959, 1963)

4. Алан Менкен – 4 (1989, 1991, 1992, 1995)

XVI. Категория “Лучшая музыка”

1. Альфред Ньюман – 9 (1938, 1940, 1943, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956, 1967)

2. Джон Уильямс – 5 (1971, 1975, 1977, 1982, 1993)

3. Джон Бэрри – 4 (1966, 1968, 1985, 1990)

4. Андре Превин – 4 (1958, 1959, 1963, 1964)

5. Алан Менкен – 4 (1989, 1991, 1992, 1995)

XVII. Категория “Лучший иноязычный фильм”

а) Страна:

1. Италия – 13 (1947, 1949, 1950, 1956, 1957, 1963, 1964, 1970, 1971, 1974, 1989, 1991, 1998)

2. Франция – 12 (1948, 1950, 1952, 1958, 1959, 1962, 1966, 1972, 1973, 1977, 1978, 1992)

б) Режиссеры:

1. Витторио Де Сика – 4 (1947, 1949, 1964, 1971)

2. Федерико Феллини – 4 (1956, 1957, 1963, 1974)

XVIII. Категория “Лучший документальный фильм”

1. Уолт Дисней – 4 (1953 (две награды), 1954, 1955)

2. Чарльз Гуггенхайм – 3 (1964, 1989, 1994)

3. Артур Кон – 3 (1961, 1990, 1999)

XIX. Категория “Лучший анимационный фильм”

1. Уолт Дисней – 12 (1931/32, 1932/33, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1942, 1953, 1968)

2. Фредерик Куимби – 7 (1943, 1944, 1945, 1946, 1948, 1951, 1952)

3. Эдвард Зельцер – 4 (1947, 1949, 1955, 1957)

XX. Категория “Лучший короткометражный фильм”

1. Уолт Дисней – 6 (1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1958)

2. Гордон Холлингшед – 5 (1944, 1945, 1946,¹⁶⁴ 1950)

XXI. Категория “Научно-технические достижения”

Компания “Eastman Kodak” – 7 (1949, 1952, 1977, 1978, 1990, 1994, 2007)

Специальные и почетные награды Киноакадемии

1. Боб Хоуп – 5 (1940, 1944, 1952, 1959, 1965)

2. Уолт Дисней – 3 (1931/32, 1938, 1940)

Рекордсмены по числу “Оскаров”, завоеванных в различных категориях

¹⁶⁴ По итогам 1946 года Г. Холлингшед был удостоен двух статуэток: и за одночастевку, и за двухчастевку.

1. Уолт Дисней – 25 (12 – за анимационные ленты, 6 – за короткометражные, 4 – за документальные фильмы и 3 почетные награды)¹⁶⁵. 2. Гордон Холлингшед – 12 (10 – за короткометражные, 1 – за документальный фильм и 1 – как ассистент режиссера).

3. Билли Уайлдер – 6 (1 – как продюсер лучшего фильма года, 2 – за режиссуру, 3 – за сценарии)

4. Фрэнсис Форд Коппола – 5 (1 – как продюсер лучшего фильма года, 1 – за режиссуру и 3 – за сценарии)

¹⁶⁵ Дисней является также лауреатом премии имени Ирвинга Тальберга, которая обладает статусом “Оскара”, но, в отличие от мемориальных премий Хершольта и Соьера, не представляет собой статуэтку. Из-за этой, четвертой по счету, почетной награды постоянно возникает путаница при подсчете премий в персональной коллекции Диснея.

Конкурсные категории, прекратившие существование

I. Награды, существовавшие только в первый год розыгрыша

1. Художественный уровень произведения (Artistic Quality of Production)

1927/28

“Восход солнца” / *Sunrise*

1927, черно-белый, 110 мин.

реж. Фридрих Вильгельм Мурнау

студия “Fox”

2. Инженерные эффекты (Engineering Effects)

1927/28

Рой Померой

“Крылья” / *Wings*

реж. Уильям А. Уэллман

студия “Paramount”

II. Ассистент режиссера (Assistant Director)

Эта категория была введена в регламент конкурса в 1934 году. Титул лучшего ассистента режиссера (без указания конкретного фильма) получили одновременно семь человек, представлявших семь крупнейших киностудий Голливуда. Лауреатов определял режиссерский отдел Киноакадемии после соответствующих консультаций с Гильдией режиссеров.

В последующие годы “Оскар” в этой категории присуждался еще четыре раза, но уже за конкретные фильмы. В 1938 году категория прекратила свое существование.

Лауреаты

1932/33

Чарльз Бартон, “Paramount”

Скотт Биэл, “Universal”

Чарльз Дориан, MGM

Фред Фокс, “United Artists”

Гордон Холлингшед, “Warner Bros.”

Дьюи Старки, “RKO Radio”

Уильям Таммел, “Fox”

1934

Джон Уотерс

“Вива Вилья” / *Viva Villa*

реж. Джек Конуэй, MGM

1935

Клем Бошам и Пол Уинг

“Дела и дни бенгальского улана” / *Lives of a Bengal Lancer*

реж. Генри Хэтуэй

1936

Джек Салливан

“Атака легкой бригады” / *The Charge of the Light Brigade*

реж. Майкл Кертиц

1937

Роберт Уэбб

“В старом Чикаго” / *In Old Chicago*

реж. Генри Кинг

III. Хореография (Dance Direction)

Отдельная награда за выдающиеся достижения в области кинохореографии существовала всего три года в золотую эпоху мюзикла. Впервые она была присуждена в 1936 году по результатам сезона 1935 года. Согласно регламенту, Академия оценивала не творческий вклад хореографа в создание кинопроизведения, а лишь отдельные танцевальные номера.

По странному стечению обстоятельств награду ни разу не получил, хотя и номинировался, выдающийся американский хореограф Басби Беркли, с чьим именем связаны вершинные достижения мюзикла довоенного Голливуда.

После войны наиболее талантливые хореографы несколько раз были отмечены почетными “Оскарами”. Наград удостоились: Фред Астер (1949), Джин Келли (1951), режиссер-хореограф мюзикла “Вестсайдская история” Джером Роббинс (1961), а также Онна Уайт – за постановку танцевальных номеров в фильме “Оливер!” (1968).

Лауреаты

1935

Дэйв Гулд – за постановку следующих танцевальных номеров:

“Я думаю, ты дурачишься” / *I’ve Got a Feeling You’re Fooling*

в фильме “Бродвейская мелодия 1936 года” / *Broadway Melody of 1936*

реж. Рой Дель Рут

“Соломенная шляпа” / *Straw Hat*

в фильме “Фоли-Бержер” / *Folies Bergere*

реж. Рой Дель Рут

1936

Сеймур Феликс – за постановку номера

“Красивая девушка – как мелодия” / *A Pretty Girl Is Like a Melody*

в фильме “Великий Зигфельд” / *The Great Ziegfeld*

реж. Роберт З. Леонард

1937

Хермес Пан – за постановку номера

“Веселый дом” / *Fun House*

в фильме “Девушка в беде” / *A Damsel in Distress*

реж. Джордж Стивенс

Коммерческие показатели картин, удостоенных “Оскара” в категории “Лучший фильм года”

Коммерческий успех фильма – один из важнейших показателей успеха фильма вообще. Еженедельно специализированные и популярные издания, не говоря уже об Интернет-сайтах, публикуют списки кассовых чемпионов. Какое же место занимают среди них картины, удостоенные звания лучших фильмов года?

Что ж, попытаемся ответить на этот непростой вопрос, учитывая в первую очередь, что в связи с инфляцией доллар, заработанный, скажем, “Танцами с волками”, во много раз “легче” доллара, заработанного “Унесенными ветром”, а цена билетов за время, которое разделяет премьеры этих картин, возросла более чем в десять раз.

Цифры приводятся по данным сверхавторитетного “Variety”. Его специалисты установили минимальные коммерческие границы списков популярности по десятилетиям:

3 000 000 долларов для фильмов, выпущенных в 1920–1950-е годы;

5 000 000 долларов для фильмов 1960-х годов;

10 000 000 долларов для фильмов 1970–1990-х годов¹⁶⁶.

1927/28 – “Крылья” – 3 800 000

1928/29 – “Бродвейская мелодия” – 3 000 000

1929/30 – “На Западном фронте без перемен”¹⁶⁷

1930/31 – “Симаррон”

1931/32 – “Гранд-отель”

1932/33 – “Кавалькада”

1934 – “Это случилось однажды ночью”

1935 – “Мятеж на „Баунти“”

1936 – “Великий Зигфельд” – 3 000 000

1937 – “Жизнь Эмиля Золя”

1938 – “С собой не унесешь”

1939 – “Унесенные ветром” – 79 375 070

1940 – “Ребекка” – 3 000 000

1941 – “Как зелена была моя долина”

1942 – “Миссис Минивер” – 5 390 000

1943 – “Касабланка” – 4 145 000

1944 – “Иду своим путем” – 6 500 000

1945 – “Потерянный уик-энд” – 4 300 000

1946 – “Лучшие годы нашей жизни” – 11 300 000

1947 – “Джентльменское соглашение” – 3 900 000

1948 – “Гамлет” – 3 400 000

1949 – “Вся королевская рать”

1950 – “Все о Еве” – 3 100 000

1951 – “Американец в Париже” – 4 212 776

1952 – “Величайшее представление на Земле” – 14 000 000

1953 – “Отныне и вовеки веков” – 12 200 000

1954 – “В порту” – 4 200 000

1955 – “Марти”

¹⁶⁶ Учитываются только результаты проката в США и Канаде

¹⁶⁷ Отсутствие показателя означает, что фильм не собрал суммы, позволяющей ему войти в список кассовых фильмов.

1956	– “Вокруг света за 80 дней”	– 23 120 000
1957	– “Мост через реку Квай”	– 17 195 000
1958	– “Жижи”	– 7 321 423
1959	– “Бен-Гур”	– 36 992 088
1960	– “Квартира”	– 6 680 000
1961	– “Вестсайдская история”	– 19 645 570
1962	– “Лоуренс Аравийский”	– 20 310 000
1963	– “Том Джонс”	– 17 070 000
1964	– “Моя прекрасная леди”	– 12 000 000
1965	– “Звуки музыки”	– 79 000 000
1966	– “Человек на все времена”	– 12 750 000
1967	– “Душной южной ночью”	– 10 974 000
1968	– “Оливер!”	– 16 800 000
1969	– “Полуночный ковбой”	– 20 499 282
1970	– “Паттон”	– 28 100 000
1971	– “Французский связной”	– 26 315 000
1972	– “Крестный отец”	– 86 275 000
1973	– “Афера”	– 78 212 000
1974	– “Крестный отец. Часть II”	– 30 673 000
1975	– “Полет над гнездом кукушки”	– 59 939 701
1976	– “Рокки”	– 56 524 372
1977	– “Энни Холл”	– 19 000 000
1978	– “Охотник на оленей”	– 27 436 325
1979	– “Крамер против Крамера”	– 59 986 375
1980	– “Обыкновенные люди”	– 23 123 000
1981	– “Огненные колесницы”	– 30 600 000
1982	– “Ганди”	– 24 970 000
1983	– “Слова нежности”	– 50 250 000
1984	– “Амадей”	– 22 848 000
1985	– “Из Африки”	– 43 446 981
1986	– “Взвод”	– 69 742 000
1987	– “Последний император”	– 18 880 000
1988	– “Человек дождя”	– 86 813 000
1989	– “Шофер мисс Дэйзи”	– 50 500 000
1990	– “Танцы с волками”	– 29 000 000
1991	– “Молчание ягнят”	– 59 882 870
1992	– “Непрощенный”	– 44 400 000
1993	– “Список Шиндлера”	– 44 164 190
1994	– “Форрест Гамп”	– 156 000 000
1995	– “Храброе сердце”	– 34 676 950
1996	– “Английский пациент” ¹⁶⁸	– 78 676 425
1997	– “Титаник”	– 600 778 188
1998	– “Влюбленный Шекспир”	– 100 291 009
1999	– “Красота по-американски”	– 130 096 601
2000	– “Гладиатор”	– 187 683 805
2001	– “Игры разума”	– 170 742 341

¹⁶⁸ Начиная с этого фильма приводятся общие кассовые сборы, без учета инфляции и роста цен на билеты. Усредненные данные пока еще не определены голливудскими статистиками.

- 2002 – “Чикаго” – 170 306 377
- 2003 – “Властелин колец: Возвращение короля” – 377 027 325
- 2004 – “Малышка на миллион” – 100 422 786
- 2005 – “Столкновение” – 54 577 348
- 2006 – “Отступники” – 132 373 442
- 2007 – “Старикам тут не место” – 74 273 505

Коммерческие показатели фильмов-лауреатов “Оскара” в категории “Лучший фильм года” по отношению к пятерке лидеров проката¹⁶⁹

1910–20-е годы

- 1. “Рождение нации” (1915) – 10 000 000
- 2. “Большой парад” (1925) – 5 120 791
- 3. “Бен-Гур” (1926) – 4 578 634
- 4. “Десять заповедей” (1923) – 4 100 000
- 5. “Фургон” (1923) – 4 000 000
- ...
- 11. “Оскар” – “Крылья” (1927) – 3 800 000
- 17. “Оскар” – “Бродвейская мелодия” (1929) – 3 000 000

1930-е годы

- 1. “Оскар” – “Унесенные ветром” (1939) – 79 375 077
- 2. “Белоснежка и семь гномов” (1937) – 61 752 000
- 3. “Фантазия” (1940) – 41 660 000
- 4. “Пиноккио” (1940) – 39 957 000
- 5. “Кинг-Конг” (1933) – 5 000 000
- ...

- 15. “Оскар” – “Великий Зигфельд” (1936) – 3 000 000
- ...

- 20. “Оскар” – “Ребекка” (1940) – 3 000 000

1940-е годы

- 1. “Бэмби” (1942) – 47 265 000
- 2. “Золушка” (1949) – 41 087 000
- 3. “Песня Юга” (1946) – 29 228 000
- 4. “Мамаша и папаша” (1947) – 16 000 000
- 5. “Самсон и Далила” (1949) – 11 500 000
- ...
- 6. “Оскар” – “Лучшие годы нашей жизни” (1946) – 11 300 000
- ...
- 12. “Оскар” – “Иду своим путем” (1944) – 6 500 000
- ...
- 21. “Оскар” – “Миссис Минивер” (1942) – 5 390 009
- ...
- 56. “Оскар” – “Потерянный уик-энд” (1945) – 4 300 000
- ...
- 61. “Оскар” – “Касабланка” (1943) – 4 125 175
- ...
- 83. “Оскар” – “Джентльменское соглашение” (1947) – 3 900 000

¹⁶⁹ Данные приводятся по десятилетиям.

...

128. “Оскар” – “Гамлет” (1948) – 3 400 000

...

166. “Оскар” – “Все о Еве” (1950) – 3 100 000

1950-е годы

1. “Десять заповедей” (1956) – 43 000 000

2. “Леди и бродяга” (1955) – 40 249 000

3. “Питер Пэн” (1953) – 37 584 000

4. “Оскар” – “Бен-Гур” (1959) – 36 992 088

5. “Оскар” – “Вокруг света за 80 дней” (1956) – 23 120 000

...

10. “Оскар” – “Мост через реку Квай” (1957) – 17 195 000

...

12. “Оскар” – “Величайшее представление на Земле” (1952) – 14 000 000

...

16. “Оскар” – “Отныне и вовеки веков” (1953) – 12 200 000

...

45. “Оскар” – “Жижж” (1958) – 7 321 423

...

53. “Оскар” – “Квартира” (1960) – 6 680 036

...

141. “Оскар” – “Американец в Париже” (1951) – 4 212 776

142. “Оскар” – “В порту” (1954) – 4 200 000

1960-е годы

1. “Оскар” – “Звуки музыки” (1965) – 79 000 000

2. “Книга джунглей” (1967) – 60 964 000

3. “История любви” (1970) – 48 700 000

4. “Доктор Живаго” (1965) – 47 253 000

5. “Буч Кэссиди и Сандэнс Кид” (1969) – 46 039 000

...

12. “Оскар” – “Паттон” (1970) – 28 100 000

...

23. “Оскар” – “Полуночный ковбой” (1969) – 20 499 222

...

25. “Оскар” – “Лоуренс Аравийский” (1962) – 20 310 000

...

28. “Оскар” – “Вестсайдская история” (1961) – 19 645 570

...

34. “Оскар” – “Том Джонс” (1963) – 17 070 000

35. “Оскар” – “Оливер!” (1968) – 16 800 000

...

56. “Оскар” – “Человек на все времена” (1966) – 12 750 000

...

60. “Оскар” – “Моя прекрасная леди” (1964) – 12 000 000

...

68. “Оскар” – “Душной южной ночью” (1967) – 10 974 000

1970-е годы

1. “Звездные войны” (1977) – 193 500 000

2. “Империя наносит ответный удар” (1980) – 141 600 000

3. “Челюсти” (1975) – 129 549 325
 4. “Бриллиантин” (1978) – 96 300 000
 5. “Изгоняющий дьявола” (1973) – 89 000 000
 - ...
 6. “Оскар” – “Крестный отец” (1972) – 86 272 000
 - ...
 9. “Оскар” – “Афера” (1973) – 78 212 000
 - ...
 12. “Оскар” – “Крамер против Крамера” (1979) – 59 986 335
 13. “Оскар” – “Полет над гнездом кукушки” (1975) – 59 939 701
 - ...
 17. “Оскар” – “Рокки” (1976) – 56 524 972
 - ...
 53. “Оскар” – “Крестный отец. Часть II” (1974) – 30 673 000
 - ...
 64. “Оскар” – “Охотник на оленей” (1978) – 27 435 000
 - ...
 66. “Оскар” – “Французский связной” (1971) – 26 315 000
 - ...
 79. “Оскар” – “Обыкновенные люди” (1980) – 23 123 000
 - ...
 116. “Оскар” – “Энни Холл” (1977) – 19 000 000
- 1980-е годы*
1. “Инопланетянин” (1982) – 228 618 939
 2. “Возвращение Джедая” (1983) – 168 002 414
 3. “Бэтмен” (1989) – 150 500 000
 4. “Укротители привидений” (1984) – 132 720 000
 5. “Искатели потерянного ковчега” (1981) – 115 598 000
 - ...
 12. “Оскар” – “Человек дождя” (1988) – 86 813 000
 - ...
 27. “Оскар” – “Взвод” (1986) – 69 742 143
 - ...
 48. “Оскар” – “Шофер мисс Дэйзи” (1989) – 50 500 000
 49. “Оскар” – “Слова нежности” (1983) – 50 250 000
 - ...
 57. “Оскар” – “Из Африки” (1985) – 43 446 981
 - ...
 107. “Оскар” – “Огненные колесницы” (1981) – 30 600 000
 - ...
 121. “Оскар” – “Танцы с волками” (1990) – 29 000 000
 - ...
 153. “Оскар” – “Ганди” (1982) – 24 970 000
 - ...
 172. “Оскар” – “Амадей” (1984) – 22 825 000
 - ...
 221. “Оскар” – “Последний император” (1987) – 18 880 000
- 1990-е годы*
1. “Оскар” – “Титаник” (1997) – 600 778 188

2. “Звездные войны: Призрачная угроза” (1999) – 431 088 297

3. “Парк юрского периода” (1993) – 357 067 947

4. “Оскар” – “Форрест Гамп” – 329 694 499

5. “Лев – царь зверей” (1994) – 312 855 561

...

59. “Молчание ягнят” (1991) – 130 726 716

...

61. “Красота по-американски” (1999) – 130 096 601

...

Остальные лауреаты “Оскара” за лучший фильм года оказались за чертой списка ста самых популярных фильмов десятилетия. Тем не менее рассмотрим и этот список.

“Влюбленный Шекспир” (1998) – 100 291 009

“Список Шиндлера” (1993) – 96 067 179

“Английский пациент” (1996) – 78 676 425

“Храброе сердце” (1995) – 75 609 945

“Непрощенный” (1992) – 75 013 499

“Оскар” после бала

Аннотированный каталог лучших фильмов года

1927/28

“Крылья” / *Wings*

1927, черно-белый, немой, 139 мин.

реж. Уильям А. Уэллман

прод. Люсьен Хаббард

в ролях: Клара Боу, Чарльз “Бадди” Роджерс, Ричард Арлен, Гэри Купер

История любви двух авиаторов, воевавших в составе американской эскадрильи “Лафайетт” во Франции во время Первой мировой войны и влюбленных в одну и ту же девушку. Один из них погибает в бою, передав другому свою возлюбленную. До сих пор обращают на себя внимание сцены воздушных боев – лучшее, что есть в этом фильме. Ходят слухи о целой серии несчастных случаев во время съемок. Гэри Купер исполнил малюсенькую роль, не превышавшую пяти минут экранного времени.

1927/28

“Восход солнца” / *Sunrise*¹⁷⁰ 1927, черно-белый, 110 мин.

реж. Фридрих Вильгельм Мурнау

в ролях: Джордж О’Брайен, Джанет Гейнор, Бодил Росинг, Маргарет Ливингстон, Дж. Фаррел Макдональд

Один из шедевров немого кино. Первый фильм знаменитого немецкого кинематографиста Мурнау, снятый в Голливуде. Сюжетная основа проста и дидактична: небогатый фермер влюбляется в красивую женщину и вместе с ней вынашивает план убийства своей жены. Однако предполагаемая жертва демонстрирует злоумышленникам лишь любовь и заботу о муже. В итоге зловещий план расстроен, герой отказывается от своего коварного замысла и возвращается к семейному очагу. Сценарий знаменитого Карла Майера, духовного лидера немецких экспрессионистов, по сюжету Германа Зюдермана.

Позднее в Германии был снят звуковой ремейк под названием “Поездка в Тильзит”.

1928/29

“Бродвейская мелодия” / *Broadway Melody*

1929, черно-белый, звуковой, 100 мин.

реж. Гарри Бомонт

прод. Гарри Рапф

в ролях: Бесси Лав, Анита Пейдж, Чарльз Кинг, Эдвард Диллон

Первый фильм-ревю и первый звуковой фильм, удостоенный высшей награды Академии. Главные героини – две сестры, начинающие актрисы водевиля, мечтают о бродвейской славе и соперничают друг с другом. Вскоре ко всем их проблемам добавляется то, что они синхронно влюбляются в красивого хореографа. В 1940 году режиссером Ричардом Торпом был снят ремейк этого фильма под названием “Две девицы на Бродвее” (*Two Girls on Broadway*).

1929/30

“На Западном фронте без перемен” / *All Quiet on the Western Front*

1930, черно-белый, звуковой, 133 мин.

¹⁷⁰ Фильм получил премию в категории “Художественный уровень произведения”.

реж. Льюис Майлстоун

прод. Карл Леммле-младший

в ролях: Лью Айрес, Луис Вольхайм, Джон Рэй, Слим Саммервиль, Рассел Глизон

Экранизация одноименного романа Э. М. Ремарка о потерянном поколении молодежи, вчерашних школьников, постаревших на войне. Но если у Ремарка главными героями являются четверо молодых одноклассников, то у Майлстоуна центральным персонажем выступает один человек.

Существует оригинальная версия – 140 мин. И версия на видеокассете – 130 мин. Сиквелом этой ленты стал фильм “Дорога вспять” (*The Road Back*), снятый в 1937 году Джеймсом Уэйлом. В 1979 году Дэлберт Манн отважился на создание ремейка.

1930/31

“Симаррон” / *Cimarron*

1931, черно-белый, 124 мин.

реж. Уэсли Раггис

прод. Уильям Ла Барон

в ролях: Ричард Дикс, Айрин Данн, Эстель Тэйлор, Нэнси О’Нил

Экранизация романа Эдны Фербер. Вестерн, в основу которого положена история основания маленького пограничного городка в Оклахоме во времена печально знаменитой эпохи освоения Дальнего Запада, постепенно превратившей это скромное поселение в индустриальный центр. События занимают период с 1890 по 1915 годы. Ремейк фильма осуществлен в 1960 году Энтони Манном.

1931/32

“Гранд-отель” / *Grand Hotel*

1932, черно-белый, 113 мин.

реж. Эдмунд Гулдинг

прод. Ирвинг Тальберг

в ролях: Грета Гарбо, Джоан Кроуфорд, Джон Бэрримор, Уоллес Бири, Лайонел Бэрримор, Льюис Стоун, Джин Хершольт

Экранизация новеллы Викки Баума. Мелодрама, действие которой происходит в роскошном берлинском отеле в начале 1930-х годов – преддверии известных событий, связанных с приходом нацистов к власти. Главная сюжетная линия – любовь балерины к гостиничному вору. Впоследствии сюжет этой истории неоднократно использовался при создании ремейков, других фильмов и даже кинофантазий на тему “Гранд-отеля” (“Отель „Берлин“”, 1945; “Уик-энд в „Уолдорфе“”, 1945; и т. д.). Позднее на Бродвее был поставлен одноименный мюзикл.

1932/33

“Кавалькада” / *Cavalcade*

1933, черно-белый, 110 мин.

реж. Фрэнк Ллойд

прод. Винфилд Шиэн

в ролях: Дайана Уинъярд, Клайв Брук, Герберт Мандин, Берил Мерсер, Уна О’Коннор, Урсула Джинс

Экранизация пьесы Ноэля Коурда, с большим успехом поставленной на лондонской сцене. Хроника жизни не состоящей в законном браке пары, начавшаяся в канун Нового года конца XIX века и продолжавшаяся вплоть до 30-х годов XX столетия. События разворачиваются на фоне самых знаменитых потрясений века: колониальных войн, технической революции и индустриализации, гибели “Титаника”, конца “викторианской эпохи” и начала Первой мировой войны.

1934

“Это случилось однажды ночью” / *It Happened One Night*

черно-белый, 105 мин.

реж. Фрэнк Капра

прод. Гарри Кон

в ролях: Кларк Гейбл, Клодетт Кольбер, Уолтер Конноли, Роско Карнс, Алан Хэйли, Уорд Бонд

Экранизация рассказа Сэмюэля Адамса Хопкинса “Ночной автобус”. Романтическая комедия. Газетный репортер влюбляется в сбежавшую из дома богатую наследницу. Действие в основном происходит в рейсовом автобусе, следующем из Нью-Йорка на Западное побережье через всю страну (подробнее см. В каталоге сценариев экранизаций).

Грандиозный успех фильма имел свое продолжение в виде двух мюзиклов. В 1945 году Уилл Джейсон снял фильм “Ева знает свои яблоки” (*Eve Knew Her Apples*), а через десять лет в ту же реку вступил Дик Пауэлл, создатель ленты “Тебе не удастся избежать этого” (*You Can't Run Away From It*).

1935

“Мятеж на „Баунти“” / *Mutiny on the Bounty*

черно-белый, 132 мин.

реж. Фрэнк Ллойд

прод.: Ирвинг Тальберг и Альберт Левин

в ролях: Чарльз Лотон, Кларк Гейбл, Фрэнчот Тоун, Герберт Мандин, Дональд Крипп, Дадли Диггс, Генри Стивенсон.

Экранизация сразу двух повестей писателей-соавторов Чарльза Нордхоффа и Джеймса Нормана Холла “Мятеж на „Баунти“” и “Люди против моря”, в основу которых были положены события, имевшие место в реальности. Фильм рассказывает о мятеже команды военного корабля, совершавшего плавание по южным морям в 1789 году. Причиной бунта стало поведение деспотичного и крайне жестокого капитана Блая (Лотон). После его изгнания экипаж возглавил один из офицеров (Гейбл), которому придется взять на себя ответственность за содеянное моряками.

В 1962 году режиссером Льюисом Майлстоуном был снят одноименный ремейк с Марлоном Брандо в роли, ранее исполненной Кларком Гейблом. А в 1985 году австралиец Роджер Дональдсон вновь экранизировал этот сюжет с Мэлом Гибсоном в той же роли.

1936

“Великий Зигфельд” / *The Great Ziegfeld*

черно-белый, 176 мин.

реж. Роберт З. Леонард

прод. Хант Стромберг

в ролях: Уильям Пауэлл, Мирна Лой, Луиз Райнер, Фрэнк Морган, Фанни Брайс, Вирджиния Брюс, Реджинальд Оуэн, Рэй Болджер

Парадный кинопортрет знаменитого американского импрессарио Флоренца Зигфельда, короля варьете, преподнесенный зрителю в виде трехчасового фильма-концерта. Помимо череды остроумных зарисовок на тему известных безумств Зигфельда и блистательных танцевальных номеров, картина представляет определенную ценность как достаточно серьезное осмысление нравов, царивших в Америке перед началом эпохи Великой депрессии. Что ж, в 1936 году, когда Соединенные Штаты с помощью “нового курса Рузвельта” уже немного пришли в себя после страшного нокаута 1929 года, вызванного крахом банковской системы, можно было и улыбнуться, глядя на происходящее на экране.

1937

“Жизнь Эмиля Золя” / *The Life of Emile Zola*

черно-белый, 116 мин.

реж. Уильям Дитерли

прод. Генри Бланк

в ролях: Пол Муни, Гейл Сондергард, Джозеф Шильдкраут, Глория Холден, Дональд Крисп, Моррис Карновски, Гарри Дэвенпорт, Ральф Морган

В основу фильма, достаточно вольно интерпретировавшего факты из жизни классика мировой литературы, положена история участия Золя в судьбе капитана Дрейфуса. Против этого офицера французского Генерального штаба, еврея по национальности, было сфабриковано обвинение в шпионаже, всколыхнувшее всю страну. В 1898 году Золя разразился открытым письмом в адрес президента республики, вошедшим в историю под названием “Я обвиняю”. В ответ власти сделали все возможное, чтобы великий писатель покинул страну.

Фильм не был допущен к прокату ни во Франции, ни в Германии. Только в 1950-е годы, после обработки цензорскими ножницами, картина предстала перед зрителями этих стран.

1938

“С собой не унесешь” / *You Can't Take It With You*

черно-белый, 127 мин.

реж. и прод. Фрэнк Капра

в ролях: Джин Артур, Лайонел Бэрримор, Джеймс Стюарт, Эдвард Эрнольд, Миша Ауэр, Энн Миллер, Эдди “Рочестер” Андерсон, Дональд Мик

Экранизация бродвейского водевиля Джорджа Кауфмана и Мосса Харта. Речь идет о клане Вандерхофов, образцово-показательном американском семействе 1930-х годов, наслаждающемся процветанием и безмятежностью. Но только до тех пор, пока их благополучию не начнет угрожать нахальный богач, пытающийся захватить их владения.

Полвека спустя по мотивам этого фильма был снят телесериал.

1939

“Унесенные ветром” / *Gone With The Wind*

цветной, 222 мин.

реж. Виктор Флеминг

прод. Дэвид Сэлзник

в ролях: Кларк Гейбл, Вивьен Ли, Лесли Хауард, Оливия де Хэвилленд, Томас Митчелл, Хэтти Макдэниэл, Барбара О’Нил, Она Мансон

Экранизация одноименного романа-бестселлера Маргарет Митчелл. Единственная книга этой писательницы, ставшей лауреатом Пулицеровской премии, только в США выдержала 80 изданий и была переведена на 27 языков. Действие романа и фильма охватывает период с 1861 по 1873 годы, на который пришлись Гражданская война и период Реконструкции. В центре повествования – история жизни Скарлетт О’Хара, готовой пойти на все ради осуществления своей тайной мечты. Она страстно желает добраться до Тары – своего места на земле. Но для этого ей нужно преодолеть множество препятствий, которые расставили мужчины, стремящиеся во что бы то ни стало укротить строптивую. Скарлетт же все время кажется, что именно она использует мужчин в своих целях.

1940

“Ребекка” / *Rebecca*

черно-белый, 130 мин.

реж. Альфред Хичкок

прод. Дэвид Сэлзник

в ролях: Лоуренс Оливье, Джоан Фонтейн, Джордж Сэндерс, Джудит Андерсон, Найджел Брюс, Реджинальд Денни, Глэдис Купер

Первый американский фильм Хичкока. Экранизация одноименной книги Дафны Дюморье о простой скромной девушке по имени Кэролайн, вышедшей замуж за английского аристократа и словно бы попавшей в тень его погибшей при таинственных обстоятельствах

жены. К сожалению, это не единственное, что тяготит новую спутницу жизни Максима Де Винтера. Ей есть кого опасаться в замке Мэндерли и помимо призраков. Тем не менее она найдет в себе силы для того, чтобы приступить к собственному расследованию событий, произошедших за год до ее приезда. Вскоре Кэролайн получит подтверждение своим самым страшным предчувствиям.

1941

“Как зелена была моя долина” / *How Green Was My Valley*

черно-белый, 118 мин.

реж. Джон Форд

прод. Дэррил Ф. Занук

в ролях: Уолтер Пиджен, Морин О’Хара, Дональд Крисп, Анна Ли, Сара Оллгут, Барри Фицджеральд, Артур Шилдс, Энн Тодд, Джон Лодер

Экранизация одноименного автобиографического романа Ричарда Левеллайна, достаточно вольно трактующая события, изложенные в книге. Зрителю преподнесена трогательная история из жизни шахтеров из Уэльса. Действие разворачивается вокруг многолетней семьи Морганов, живущей в маленькой долине неподалеку от крупного центра горного дела. Исследуя нелегкую жизнь потомственных рабочих, режиссер не стал раскалять картину докрасна, а, наоборот, позволил себе максимум сентиментальности.

1942

“Миссис Минивер” / *Mrs. Miniver*

черно-белый, 134 мин.

реж. Уильям Уайлер

прод. Сидни Фрэнклин

в ролях: Грир Гарсон, Уолтер Пиджен, Дейм Уитти, Тереза Райт, Реджинальд Оуэн, Генри Трэверс, Ричард Ней, Питер Лоуфорд

В основу фильма положен рассказ Яна Стратера. В результате его сценарной обработки появилась история из жизни английской семьи среднего класса, которая свыкается с трудностями военного времени, но в то же время учится справляться с ними. Помимо наблюдения за членами семейства, картина предлагает зрителю и полудетективную интригу: муж главной героини отправляется на поимку нацистского диверсанта.

В 1950 году был снят сиквел этого фильма под названием “История Минивер” (*The Miniver Story*) с участием тех же актеров в главных ролях и рассказывающий о воссоединении членов семьи миссис Минивер после войны.

1943

“Касабланка” / *Casablanca*

черно-белый, 102 мин.

реж. Майкл Кертиц

прод. Хэл Б. Уоллис

в ролях: Хемфри Богарт, Ингрид Бергман, Пол Хенрайд, Конрад Фейдт, Петер Лорре, Сидни Гринстрит, Дули Уилсон, Джой Пейдж

Экранизация театральной пьесы Марри Бернетта и Джоан Элисон “Все приходит к Рику”, основательно переработанной киносценаристами. Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны в свободном марокканском городе Касабланке. Владелец ночного клуба, до поры до времени остававшийся над схваткой, решает помочь перебраться в Америку своей бывшей возлюбленной и ее мужу, участнику Сопротивления. В итоге он обманывает и полицию, и наводнивших Касабланку агентов гестапо, спасает своих подопечных, совершает убийство, избавляется от клуба, чтобы остаться наедине с великой грустью.

1944

“Иду своим путем” / *Going My Way*

черно-белый, 126 мин.

реж. и прод. Лео Маккери

в ролях: Бинг Кросби, Барри Фицджеральд, Райз Стивенс, Фрэнк Макхью, Джин Локхарт, Джеймс Браун, Портер Холл, Фортуньо Бонанова

Довольно злая сатира, высмеивающая невежественных пуритан, насаждающих унылое благочестие в мире, искалеченном войной. Группу монахов общины святого Доминика, исполняющую церковные гимны на улицах Нью-Йорка, пригласили на большую благотворительную вечеринку, во время которой они собрали большую сумму денег. Однако деньги таинственным образом исчезают, и это происшествие срывает с монахов маску добропорядочности. В конце концов выясняется, что во все тяжкие пустился отец Патрик О’Молли, верой и правдой служивший на благо общества. Это радение и выдает его с головой, так как у отца Патрика не остается сил, чтобы выйти сухим из воды.

Уже в следующем году на экранах появилось продолжение этой истории, фильм “Колокола Святой Марии” (*The Bells of St. Mary’s*), созданный тем же режиссером.

1945

“Потерянный уик-энд” / *The Lost Weekend*

черно-белый, 101 мин.

реж. Билли Уайлдер

прод. Чарльз Брэкетт

в ролях: Рэй Милланд, Джейн Уайман, Филип Терри, Говард да Сильва, Дорис Даулинг, Фрэнк Фэйлен, Мэри Янг

Экранизация одноименного романа Чарльза Р. Джексона. Удивительный и оригинальный взгляд на быт и нравы американского общества времен Второй мировой войны. Голливуд позволил себе сфокусировать внимание на драме маленького человека, вынося на суд зрителей мрачное, трагическое и предельно реалистичное повествование о нескольких днях из жизни алкоголика. Героем картины становится неудачник Дон Бирнем, в котором угадываются черты многих знаменитых американских литераторов. Увы, несмотря на достигнутый фильмом высокий градус правды, картину венчает совершенно неуместный хеппи-энд.

1946

“Лучшие годы нашей жизни” / *The Best Years of Our Lives*

черно-белый, 172 мин.

реж. Уильям Уайлер

прод. Сэмюэль Голдвин

в ролях: Фредрик Марч, Мирна Лой, Тереза Райт, Дана Эндрюс, Вирджиния Мэйо, Гарольд Рассел, Глэдис Джордж, Роман Бонен

Экранизация знаменитой повести Маккинли Кантора. Фильм представляет собой драматический рассказ о том, как три ветерана Второй мировой войны, сержант пехоты, офицер ВВС и отставной моряк, остро ощущающие непрочность и несправедливость нового миропорядка, возвращаются домой и пытаются адаптироваться к новым условиям. Им предстоит пережить еще большие трудности, но чувство солдатского товарищества раз за разом будет приходить на выручку.

В 1975 году специально для телевидения был создан ремейк этого фильма, получивший название “Возвращение домой” (*Returning Home*).

1947

“Джентльменское соглашение” / *Gentleman’s Agreement*

черно-белый, 118 мин.

реж. Элиа Казан

прод. Дэррил Ф. Занук

в ролях: Грегори Пек, Дороти Макгуайр, Джон Гарфилд, Силесте Холм, Дин Стоквелл, Энн Ревер, Альберт Деккер

Экранизация романа Лоры З. Хобсон, посвященного молодому независимому журналисту Филу Грину, рискнувшему поставить эксперимент на самом себе. Пытаясь привлечь внимание общества к положению демобилизованных с фронтов Второй мировой войны американских военнослужащих еврейского происхождения, он начинает выдавать себя за еврея, чтобы как можно глубже погрузиться в суть проблемы. В итоге он сталкивается с проявлениями крайнего антисемитизма, но в конце концов втянутые в конфликт персонажи придут к джентльменскому соглашению.

Наряду с финалом “Потерянного уик-энда” это еще один режущий глаз пример неуместного хеппи-энда.

1948

“Гамлет” / *Hamlet*

Великобритания, черно-белый, 153 мин.

реж. и прод. Лоуренс Оливье

в ролях: Лоуренс Оливье, Эйлин Херли, Бэзил Сидни, Джин Симмонс

Экранизация трагедии Уильяма Шекспира. Критика повсеместно отмечала своевременность этой постановки, так как после войны весь мир решал для себя вопрос “быть или не быть”.

1949

“Вся королевская рать” / *All the King's Men*

черно-белый, 109 мин.

реж. и прод. Роберт Россен

в ролях: Бродерик Кроуфорд, Джоан Дрю, Джон Айрлэнд, Мерседес МакКембридж, Джон Дерек, Шепперд Струдвик, Энн Сеймур

Экранизация всемирно известного романа Роберта Пенна Уоррена, удостоенного Пулицеровской премии. Речь идет о взлете и падении сенатора одного из южных штатов, прототипом которого стал Хьюи Лонг – одиознейший персонаж истории США 1930-х годов. Действие картины разворачивается в 1939 году, когда для достижения политических целей “народные избранники” не брезговали ничем, широко используя шантаж, подлоги, дезинформацию, угрозы и даже насилие. Демагог Вилли Старк добивается желаемого в родных краях, но на самом деле метит значительно выше, его уже манит Вашингтон, ради которого Старк пойдет на все. Увы, в итоге его ожидает не политический олимп, а пуля доведенного до отчаяния противника.

Удивительно, но по прошествии 33 лет предсказания автора книги и создателей фильма воплотились в реальность, когда 15 мая 1972 года произошло покушение расиста Джорджа Уоллеса на губернатора Алабамы.

1950

“Все о Еве” / *All About Eve*

черно-белый, 138 мин.

реж. Джозеф Л. Манкевич

прод. Дэррил Ф. Занук

в ролях: Бетт Дэвис, Энн Бакстер, Джордж Сэндерс, Силесте Холм, Гэри Меррил, Тельма Риттер, Мерилин Монро, Хью Марлоу, Грегори Ратофф

Экранизация рассказа Мэри Опп “Мудрость Евы”. Остроумный и циничный взгляд на театральное закулисье и изнанку творческой богемы, призванный поколебать миф об “американской мечте”. Примечательно, что речь на эту тему повели один из самых обласканных Киноакадемией и Голливудом режиссеров и очень влиятельный продюсер.

Стареющая звезда Марго Ченнинг до поры до времени принимает обожание поклонников и коллег по театру как должное, пока не обнаруживает, что ее протеже, молоденькая дебютантка Ева Гаррингтон, готова любыми способами выжить свою покровительницу, чтобы занять ее место не только на сцене, но и в жизни. Ева старается изо всех сил, но ее усилия оказываются тщетны.

В 1960-е годы на Бродвее был поставлен мюзикл “Аплодисменты”, ставший своеобразным ремейком этого фильма.

1951

“Американец в Париже” / *An American in Paris*

цветной, 115 мин.

реж. Винсенте Минелли

прод. Артур Фрид

в ролях: Джин Келли, Лесли Карон, Нина Фош, Оскар Левант

Оригинальный мюзикл на музыку Гершвина. Его герой, репортер Джерри Маллиган, встречается в Париже юную и очаровательную Лиз Бувье и с этих пор мечется между ней и красивой богачкой, не решаясь сделать окончательный выбор.

1952

“Величайшее представление на Земле” / *The Greatest Show on Earth*

цветной, 153 мин.

реж. и прод. Сесиль Б. Де Милль

в ролях: Бетти Хаттон, Чарлтон Хестон, Корнел Уайлд, Дороти Ламур, Джеймс Стюарт, Глория Грэм, Джеймс Стюарт, Лоуренс Тирни

Практически документальная история, преподнесенная зрителю в виде потрясающего шоу с участием великого множества клоунов, воздушных гимнастов, слонов и т. д. Несмотря на то, что герои фильма только и делают, что веселят публику, действие разворачивается на фоне острого кризиса, охватившего знаменитый цирк “Братья Барнум и Бейли”.

1953

“Отныне и во веки веков” / *From Here to Eternity*

черно-белый, 118 мин.

реж. Фред Циннеман

прод. Бадди Адлер

в ролях: Берт Ланкастер, Монтгомери Клифт, Дебора Керр, Донна Рид, Фрэнк Синатра, Эрнест Боргнин, Филип Обер, Джек Уорден

Экранизация одноименного романа классика американской литературы Джеймса Джонса, создавшего одно из самых значительных произведений послевоенной эпохи. Действие фильма разворачивается в печально знаменитых Скофилдских казармах на Гавайях незадолго до нападения японцев на Перл-Харбор – главную базу Тихоокеанского флота США. Повествование начинается с того, что главные герои картины, бунтарски настроенные рядовые Роберт Ли Пруитт и Анджело Маджио, идут на конфликт с армейским начальством и попадают в гарнизонную тюрьму. Обоим придется бесславно погибнуть еще до начала военных действий.

В 1979 году на телеэкранах Америки демонстрировался мини-сериал, являвшийся ремейком этого фильма.

1954

“В порту” / *On the Waterfront*

черно-белый, 108 мин.

реж. Элиа Казан

прод. Сэм Спигел

в ролях: Марлон Брандо, Карл Молден, Ли Дж. Кобб, Род Стайгер, Ева Мэри Сэнт, Пат Хеннинг, Тони Галенто, Джон Хэмилтон

Известный сценарист Бадд Шульберг обработал для перенесения на киноэкран цикл журнальных очерков Малькольма Джонсона, посвященных преступности, царившей в доках Нью-Йорка и Нью-Джерси. В центре повествования – судьба простого парня Терри Маллоя, бывшего боксера, вынужденного прислуживать портовой мафии, но в то же время вынашивающего план восстания. Параллельно развивается история любви Терри и Эди, героини Евы Мэри Сэнт. В финале фильма окровавленный Терри, жестоко избитый гангстером, оказывается в толпе докеров, один из которых обнадеживает его репликой: “Ты проиграл бой, но у тебя есть шанс выиграть войну!” В очередной раз режиссер Элиа Казан снимает глянец с мифа об американской демократии, получая при этом одобрительную реакцию со всех сторон.

1955

“Марти” / *Marty*

черно-белый, 91 мин.

реж. Дэлберт Манн

прод. Гарольд Хэнт

в ролях: Эрнест Боргнин, Бэтси Блэр, Джо Мэнтелл, Джо Де Сантис, Эстер Минчиотти, Карен Стили, Джерри Пэрис, Фрэнк Саттон

Уникальный случай, когда лучшим фильмом года признана лента, снятая по мотивам телесериала, в основу которого, в свою очередь, была положена пьеса известного киносценариста Пэдди Чаефски. История, получившаяся в результате этого симбиоза, посвящена любви итало-американского лавочника и одинокой школьной учительницы, разворачивающаяся на фоне бедняцких кварталов Нью-Йорка.

1956

“Вокруг света за 80 дней” / *Around the World in 80 Days*

цветной, 167 мин.

реж. Майкл Андерсон

прод. Майл Тодд

в ролях: Дэвид Нивен, Кантинфлас, Ширли Маклейн, Марлен Дитрих, Бастер Китон, Джон Гилгуд, Фернандель, Фрэнк Синатра, Шарль Буайе, Петер Лорре

Экранизация одноименного романа Жюль Верна. Фантастическая история о непоседливом британце Филлисе Фогге, вознамерившемся установить самый оригинальный рекорд всех времен. Преодолев все мыслимые и немыслимые препятствия, расставленные коварным детективом Фиксом, он прибывает в Лондон в условленное время.

Более чем успешный прокат фильма в США был омрачен трагическим известием: в марте 1958 года в авиакатастрофе погиб продюсер Майкл Тодд. Он вылетел в Нью-Йорк для получения премии “Лучший шоумен года”. Элизабет Тэйлор стала супругой Тодда за год до этого события.

В 1989 году режиссер Базз Кулик создал одноименный телеремейк, взяв за основу оригинал Андерсона.

1957

“Мост через реку Квай” / *The Bridge on the River Kwai*

Великобритания, цветной, 161 мин.

реж. Дэвид Лин

прод. Сэм Спигел

в ролях: Уильям Холден, Алек Гиннес, Джек Хоукинс, Сессю Хаякава, Джеффри Хорн, Джеймс Дональд, Энн Сизэрс

Экранизация одноименного романа Пьера Буля, имя которого было использовано год спустя, когда потребовалось скрыть под вынужденным псевдонимом сценаристов Майкла Уилсона и Карла Формана, занесенных в “черные списки” Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Действие картины происходит в японском концлагере в Бирме во время Второй мировой войны. Военнопленные строят совершенно бесполезный железнодорожный мост через реку, который собираются уничтожить их же соотечественники-десантники. Бесчеловечный характер войны подчеркивает также история противостояния благородного полковника Николсона и фанатичного коменданта концлагеря.

1958

“Жижиги” / *Gigi*

цветной, 116 мин.

реж. Винсенте Минелли

прод. Артур Фрид

в ролях: Лесли Карон, Морис Шевалье, Луи Журден, Жак Бержерак

Фильм снят по мотивам французской ленты 1948 года, сюжет которой сочинила известная писательница и драматург Колетт. Чарующая всех детской непосредственностью юная распутница Жижиги воспитывается в Париже многоопытной и занудливой тетушкой, пытающейся совладать со своей подопечной, постоянно путающей понятия “дама” и “куртизанка”.

1959

“Бен-Гур” / *Ben-Hur*

цветной, 212 мин.

реж. Уильям Уайлер

прод. Сэм Цимбалист

в ролях: Чарльтон Хестон, Джек Хоукинс, Стивен Бойд, Хайя Харарит, Хью Гриффит, Марта Скотт, Кэти О’Доннел, Финлэй Карри, Сэм Джэффи

Поражающая своим постановочным масштабом экранизация повести Лью Уоллеса “История Христа” и ремейк одноименной немой картины Фреда Нибло 1926 года. Действие разворачивается в Древнем Риме, постепенно утрачивающем свое былое могущество. Ко всем внешним проблемам великой империи добавляется начало широкого распространения христианства, раскачивающего страну изнутри. Римлянин Мессала и еврей Бен-Гур – друзья детства, однако разное отношение к власти и вере превращает их в непримиримых врагов.

1960

“Квартира” / *The Apartment*

черно-белый, 125 мин.

реж. и прод. Билли Уайлдер

в ролях: Джек Леммон, Ширли Маклейн, Фред Макмюррей, Рэй Уолстон, Эдди Адамс, Дэвид Льюис, Джоан Шоули

Классическая “комедия положений” и вместе с тем “комедия нравов”. Незадачливый мелкий клерк К. К. Бакстер, пытаясь продвинуться по службе, передает ключи от собственной квартиры своим начальникам, устраивающим там интимные свидания. Такой способ услужить уже давно пользуется успехом, и Бакстер вскоре действительно получает прибавку к жалованью, но вот беда: клерк влюбляется в последнюю из подружек своего босса. Теперь ему предстоит выбирать между карьерой и личным счастьем.

Через несколько лет по тому же сюжету на Бродвее был поставлен мюзикл под названием “Обещания, обещания”.

1961

“Вестсайдская история” / *West Side Story*

цветной, 151 мин.

реж.: Роберт Уайз и Джером Роббинс

прод. Роберт Уайз

в ролях: Натали Вуд, Ричард Беймер, Джордж Чакирис, Рита Морено, Расс Тэмблин, Такер Смит, Дэвид Уинтерс, Саймон Оукленд

Экранизация популярного бродвейского мюзикла, поставленного на нью-йоркской сцене Артуром Лоренцем и Леонардом Бернштейном. Ромео и Джульетта перенесены волею американских интерпретаторов Шекспира в Нью-Йорк конца 50-х годов XX века. Враждуют теперь не семейные кланы, а уличные банды, ведущие упорную борьбу за лидерство в своем районе. Новым соперником местных “ракет” становится воинственная группировка пуэрто-риканских эмигрантов, носящая зловещее название “акулы”. В центре повествования оказывается один из “ракет” по имени Тони, влюбившийся в сестру вожака “акул” Марию.

1962

“Лоуренс Аравийский” / *Lawrence of Arabia*

Великобритания, цветной, 216 мин.

реж. Дэвид Лин

прод. Сэм Спигел

в ролях: Питер О’Тул, Алек Гиннес, Омар Шариф, Энтони Куинн, Джек Хоукинс, Хосе Феррер, Артур Кеннеди, Дональд Уолфилд

Воспроизведение на экране наиболее ярких страниц из мемуаров полковника Томаса Эдварда Лоуренса, вышедших в свет под названием “Семь столпов мудрости”. Легендарный британский разведчик Т. Э. Лоуренс стал участником партизанской войны на арабском Востоке в 1920-е годы, приняв сторону одного из племен, сражавшегося против турок. Именно он возглавил несколько образцовых диверсионных рейдов в тыл врага. Но еще более интересен другой факт: под маской крутого спецназовца скрывался серьезный ученый и литератор, археолог-востоковед, почтительно именуемый Эль-Оренсом своими смуглыми товарищами по борьбе. Лоуренс прошел через самые тяжелые испытания, покрыл себя славой, завоевал место в истории как живой символ национально-освободительного движения и сопротивления колонизации, но по иронии судьбы погиб в нелепой автокатастрофе, произошедшей в Англии в мирное время.

На кинофестивале в Канне в 1989 году была показана оригинальная версия фильма продолжительностью в 222 мин.

1963

“Том Джонс” / *Tom Jones*

Великобритания, цветной, 129 мин.

реж. и прод. Тони Ричардсон

в ролях: Альберт Финни, Сюзанна Йорк, Хью Гриффит, Эдит Эванс, Джоан Гринвуд, Дэвид Томлинсон, Питер Булл, Дэвид Уорнер

Экранизация увлекательнейшего романа “История Тома Джонса, наденыша” классика английской литературы XVIII века Генри Филдинга, анализирующего в своей книге современную ему эпоху. В центре событий оказывается молодой человек, подкинутый в дом богатого сквайра в младенческом возрасте и совершивший затем великое множество неблагоприятных поступков, некоторые из них едва не закончились виселицей. Параллельно и читатели, и зрители пытаются раскрыть тайну рождения главного героя, которому втайне симпатизируют. Ведь Том Джонс – не только неисправимый греховодник и ловелас, но и очень добрый, смелый и остроумный человек, не желающий мириться с ханжеской моралью своего времени.

В 1989 году, при восстановлении фильма, Тони Ричардсон сократил его продолжительность на семь минут.

1964

“Моя прекрасная леди” / *My Fair Lady*

цветной, 170 мин.

реж. Джордж Кьюкор

прод. Джек Л. Уорнер

в ролях: Рекс Харрисон, Одри Хепбёрн, Стенли Холлоуэй, Глэдис Купер, Уилфрид Хайд-Уайт, Джереми Бретт, Теодор Бикел, Генри Дэниел

Экранизация популярнейшего мюзикла, созданного по мотивам пьесы Бернарда Шоу “Пигмалион”. В основу сюжета легла история чудесного превращения косноязычной лондонской цветочницы Элизы Дулитл в великосветскую даму, осуществленное профессором фонетики Хиггинсом. Он обещает своему другу полковнику Пикерингу, что сумеет превратить плебейку в аристократку всего лишь за три месяца. Однако у нового Пигмалиона, остановившегося в шаге от задуманного, возникают непредвиденные проблемы. Да, ученица блестяще справилась с ролью герцогини, но как быть дальше? Режиссер предлагает следующую развязку: Элиза счастлива в браке с влюбленным в нее лавочником, теперь ей принадлежит целый цветочный магазин, но время от времени она все-таки навещается к своим бывшим попечителям.

1965

“Звуки музыки” / *The Sound of Music*

цветной, 174 мин.

реж. и прод. Роберт Уайз

в ролях: Джулия Эндрюс, Кристофер Пламмер, Элеанор Паркер, Пегги Вуд

Экранизация мюзикла Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна-второго. Рассказ о предыстории бегства в 1938 году семейства фон Трапп из Австрии, захваченной нацистами. Все началось с того, что молодую монашку Марию нанимают в качестве гувернантки в многодетную семью, где царит военная дисциплина. Ей предстоит разрядить напряженную обстановку и завоевать сердце отставного морского офицера-вдовца, воспитывающего семерых детей. Влюбившись в девушку, капитан фон Трапп расстраивает свою помолвку с баронессой, но счастье новобрачных длится недолго, так как нацисты призывают капитана на службу во флоте. Выход один – бежать, что и было успешно сделано.

1966

“Человек на все времена” / *A Man for All Seasons*

Великобритания, цветной, 120 мин.

реж. и прод. Фред Циннеман

в ролях: Пол Скофилд, Вэнди Хиллер, Лео Маккерн, Роберт Шоу, Орсон Уэллс, Сюзанна Йорк, Джон Херт, Найджел Дэвенпорт, Ванесса Рэдгрейв

Экранизация театральной пьесы Роберта Болта, основанной на фактах из биографии великого английского гуманиста сэра Томаса Мора. В центре исторически достоверного повествования окажется личный и идейно-религиозный конфликт между лордом-канцлером Томасом Мором и королем Англии Генрихом VIII. Противостояние двух гигантов британской истории усиливало еще и то обстоятельство, что Мор был правоверным католиком и сторонником верховной власти папы Римского, а король-узурпатор, женившийся на простлюдинке Анне Болейн, являлся главой английской церкви. Лорд-канцлер отказывается присягать монарху и, воспользовавшись столкновением короля и Ватикана, пытается внедрить в жизнь свои реформаторские идеи о справедливом государстве, что приводит к обвинению в государственной измене и казни автора “Утопии” на глазах лондонцев.

В 1988 году создана телевизионная версия этого фильма.

1967

“Душной южной ночью” / *In the Heat of the Night*

цветной, 109 мин.

реж. Норман Джуисон

прод. Уолтер Майриш

в ролях: Сидни Пуатье, Род Стайгер, Уоррен Оутс, Ли Грант, Скотт Уилсон, Ларри Гейтс, Квентин Дин, Джеймс Паттерсон, Энтони Джеймс

Экранизация одноименного романа Джона Болла. Фильм представляет собой острую социальную драму, выстроенную как детектив, когда двое стражей порядка – белый и негр – призваны совместно расследовать убийство. Дело происходит в провинциальном городке штата Миссисипи, с давних пор печально известного своей расовой нетерпимостью. Полиция, не долго думая, арестовывает первого встречного, которым оказывается следовавший проездом чернокожий эксперт-криминалист Верджил Тиббс. Поначалу он отказывается принять участие в расследовании, но, вняв увещаниям местного шерифа, помогает раскрыть это запутанное преступление.

В 1970 году на киноэкранах появились сразу же два продолжения этой истории: “Они называют меня мистером Тиббсом!” (*They Call Me Mr. Tibbs!*) и “Организация” (*The Organization*). В обеих лентах в главной роли снимался Сидни Пуатье.

1968

“Оливер!” / *Oliver!*

Великобритания, цветной, 153 мин.

реж. Кэрол Рид

прод. Джон Вулф

в ролях: Марк Лестер, Рон Муди, Оливер Рид, Хью Гриффит, Джек Уайлд

Перенесение на экран популярного мюзикла Лайонела Барта, поставленного по мотивам всемирно известного романа Чарльза Диккенса “Приключения Оливера Твиста”. В итоге колосс британского кино Рид снял не что иное, как американизированную версию истории сироты, бежавшего из страшного приюта-фабрики в Лондон и попавшего в лапы мошенника Феджина, который нещадно эксплуатировал шайку уличных воришек. К чести авторов фильма следует отметить, что, умилив публику великолепными музыкальными и танцевальными номерами, они все-таки сумели воссоздать атмосферу, царившую в Англии начала XIX века, и потому вправе рассчитывать на самое серьезное отношение к своей работе.

1969

“Полуночный ковбой” / *Midnight Cowboy*

цветной, 113 мин.

реж. Джон Шлезингер

прод. Джером Хэллман

в ролях: Джон Войт, Дастин Хоффман, Сильвия Майлс, Бренда Ваккаро, Джон Макгивер, Рут Уайт, Дженнифер Солт, Боб Балабан

Экранизация одноименного романа Джеймса Лео Херлихи, посвященного сложным взаимоотношениям людей нью-йоркского дна: молодого провинциала Джона, мечтающего разбогатеть в качестве жиголо, и смертельно больного туберкулезом мелкого жулика Рико по кличке Крысеныш. Взаимное притяжение и отталкивание, связавшее этих изгоев, какое-то время помогало им держаться на плаву, но только до того момента, пока Джон не совершил убийство. В финале картины оба друга по несчастью все-таки оказываются в столь желанной ими Флориде, однако внезапная смерть Рико не позволяет надеяться на лучший исход в судьбе Джона.

В 1969 году картина получила строгий возрастной рейтинг “X” от американской цензуры, создав удивительный прецедент в истории “Оскара”. По прошествии времени, когда встал вопрос о появлении фильма на телеэкране, цензоры настояли на коррекции диалогов. Однако принудительное вымывание ненормативной лексики посредством переозвучивания показало лишь крайнюю несостоятельность такого вмешательства.

1970

“Паттон” / *Patton*

цветной, 169 мин.

реж. Франклин Шеффнер

прод. Фрэнк Маккарти

в ролях: Джордж К. Скотт, Карл Молден, Стивен Янг, Майкл Стронг, Фрэнк Лэтимор, Джеймс Эдвардс, Лоуренс Добкин, Майкл Бэйтс

Сценаристы Фрэнсис Форд Коппола и Эдмунд Норт использовали материал, заключенный в двух полудокументальных книгах “Паттон: испытание и триумф” Ладисласа Фараго и “Солдатская история” генерала Омара Н. Брэдли. Примечательно, что Коппола и Норт умудрились получить за эту адаптацию “Оскар” как авторы “лучшего оригинального сценария”.

Пытаясь придерживаться исторической правды, они вынесли на суд зрителей наиболее яркий североафриканский эпизод биографии одного из самых одиозных военачальников в истории Второй мировой войны.

В 1986 году Джордж К. Скотт, отказавшийся ранее от “Оскара” за исполнение роли Паттона в знак протеста против войны во Вьетнаме, вновь сыграл его в 150-минутном сиквеле “Последние дни Паттона”, снятом для телевидения известным режиссером Дэлбертом Манном.

1971

“Французский связной” / *French Connection*

цветной, 104 мин.

реж. Уильям Фридкин

прод. Филип Д’Энтони

в ролях: Джин Хэкман, Рой Шайдер, Фернандо Рей, Тони Ло Бьянко,

Экранизация документального очерка Робина Мура о крупнейшей в истории Нью-Йорка полицейской операции, направленной против торговцев наркотиками. Картину консультировал на предмет правдоподобия детектив первой категории Эдвард Эган, прослуживший в полиции 50 лет и изгнанный из нее за систематическое нарушение законности. Во многом благодаря его участию было выстроено нетрадиционное повествование о том, как простоватые нью-йоркские полицейские, этикие антисупермены, ввязались в смертельную схватку с международной бандой наркочилеров.

В 1975 году режиссер Джон Франкенхаймер снял продолжение этого фильма – *French Connection II*. В 1986 году был поставлен еще один сиквел “Поппай Дойл” (имя героя Хэкмана), а затем на телеэкранах появился сериал, созданный по оригинальному сценарию.

1972

“Крестный отец” / *The Godfather*

цветной, 175 мин.

реж. Фрэнсис Форд Коппола

прод. Альберт С. Радди

в ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, Дайан Китон, Роберт Дювалл, Талия Шайр, Ричард Кастеллано, Джон Казале, Стерлинг Хейден

Экранизация одноименного бестселлера Марио Пьюзо об одном из кланов нью-йоркской мафии – семье дона Вито Корлеоне. Благодаря стечению обстоятельств ее возглавил один из сыновей дона Вито, тихоня Майкл, которого долго берегли и держали от греха подальше, готовя к карьере адвоката. Он должен был воплотить в жизнь мечту отца, желавшего легализовать семейный бизнес. Однако именно Майкл смело ввязался в войну с многочисленными врагами Корлеоне.

В 1974 и в 1990 годах вышли вторая и третья части этого фильма. Продолжительность специальной телевизионной версии “Крестный отец – эпос” – 450 мин.

1973

“Афера” / *The Sting*

цветной, 129 мин.

реж. Джордж Рой Хилл

прод.: Тони Билл, Майкл и Джулия Филлиппс

в ролях: Пол Ньюман, Роберт Рэдфорд, Роберт Шоу, Чарльз Дарнинг, Рэй Уолстон, Эйлин Бреннан, Гарольд Гулд, Дана Элкар, Салли Киркленд

Ироничный рассказ о том, как в дни Великой американской депрессии в Чикаго два мелких жулика облапошили босса преступного мира Нью-Йорка, разыграв спектакль с фальшивой букмекерской конторой. Втянув сурового ньюйоркца в крупную аферу с использованием телеграфного тотализатора, они надули гангстера на полмиллиона долларов и оставили с носом продажного полицейского, шедшего по их следам.

В 1983 году было снято продолжение *The Sting II* без Ньюмана и Рэдфорда, с треском провалившееся в прокате.

1974

“Крестный отец. Часть II” / *The Godfather Part II*

цветной, 200 мин.

реж. Фрэнсис Форд Коппола

прод.: Фрэнсис Форд Коппола, Грей Фредриксон и Фред Рус

в ролях: Аль Пачино, Роберт Дювалл, Дайан Китон, Роберт Де Ниро, Ли Страсберг, Бруно Кирби, Дэнни Айелло, Роджер Корман, Джеймс Каан

Предыстория возникновения мафиозного клана дона Вито Корлеоне с последующим продолжением рассказа о кровавом восхождении Майкла. Во второй части фильма показано, насколько отличается меланхолический сын, возглавивший “семью” сегодня, от своего отца, сицилийского иммигранта, перебравшегося в Нью-Йорк в начале века. Вторая серия продолжает оставаться единственным фильмом-продолжением в истории Голливуда, удостоенным “Оскара” как лучший фильм года.

1975

“Полет над гнездом кукушки” / *One Flew Over the Cuckoo's Nest*

цветной, 133 мин.

реж. Милош Форман

прод.: Сол Зенц и Майкл Дуглас

в ролях: Джек Николсон, Луиз Флетчер, Брэд Дуриф, Уильям Рэдфилд, Уилл Сэмпсон, Питер Брокко, Кристофер Ллойд, Дэнни Де Вито, Майкл Берриман

В основу сценария фильма лег не столько одноименный роман Кена Кизи, опубликованный в 1962 году, сколько театральная пьеса Дэйла Вассермана, созданная по мотивам книги годом позже. Повествование ведется от лица индейца, симулирующего сумасшествие. Он рассказал зрителю историю о том, как прикидывающийся душевнобольным уголовник Макмерфи вдохновил пациентов сумасшедшего дома на бунт против жестокосердой медсестры и заплатил за это страшной ценой.

Сочинение Кизи не является одним лишь плодом воображения автора. Будущий писатель успел поработать в качестве зрителя в психиатрической клинике до появления там в качестве пациента. Кизи был настолько разочарован фильмом, что в течение пяти лет обращался в суд с требованием перемонтажа картины.

1976

“Рокки” / *Rocky*

цветной, 119 мин.

реж. Джон Эвилдсен

прод.: Роберт Чартофф и Ирвин Винклер

в ролях: Сильвестр Сталлоне, Галия Шайр, Берт Янг, Берджес Мередит, Карл Уэдерс, Тайер Дэвид

Фильм снят по оригинальному сценарию Сильвестра Сталлоне, приложившего максимум усилий для запуска этого проекта, вызывавшего поначалу большие сомнения у руководства студии “United Artists”. История меланхоличного боксера Рокки Бальбоа, ищущего успеха не только на ринге, но и в жизни. После серии неудач он добивается феноменального успеха в схватке с чернокожим чемпионом Америки, чересчур снисходительно отнесшемуся к своему противнику. Своеобразная вариация на тему фильма 1956 года “Кое-кто наверху любит меня” (*Somebody Up There Likes Me*, режиссер Роберт Уайз, в главной роли Пол Ньюман).

Грандиозный коммерческий успех этого фильма привел к созданию четырех сиквелов, последний из которых имел место в 1990 году. В десятке наиболее успешных киносериалов “Рокки” занимает пока шестое место, так как вероятность появления новой серии весьма высока.

1977

“Энни Холл” / *Annie Hall*

подзаголовок: “Нервный роман” / *A Nervous Romance*

альтернативное название: “Анхедония” / *Anhedonia*

цветной, 94 мин.

реж. Вуди Аллен

прод. Чарльз Джоффе

в ролях: Вуди Аллен, Дайан Китон, Тони Робертс, Пол Саймон, Шелли Дювалл, Кэрол Кейн, Кристофер Уокен, Джанет Марголин, Джон Гловер

Лирическая любовная комедия, полная автобиографических аллюзий. Вуди Аллен повествует о взаимоотношениях очаровательной Энни, мечтающей об артистической карьере, и дважды разведенного писателя-неврастеника. По сути дела, это еще одна версия мифа о Пигмалионе, когда создатель влюбляется не столько в девушку, сколько в собственное произведение. По ходу дела герой Аллена теряет дом, работу, расстаётся с Энни, но неожиданно обретает утраченное вдохновение. Он садится за создание пьесы, основанной на истории его любви к Энни, которую венчает старый добрый хеппи-энд. Пикантной автобиографической ноткой прозвучало то, что исполнительница главной роли Дайан Китон, являвшаяся гражданской женой режиссера, – урожденная Дайан Холл.

1978

“Охотник на оленей” / *The Deer Hunter*

цветной, 183 мин.

реж. Майкл Чимино

прод.: Майкл Чимино, Майкл Дили, Джон Певералл и Барри Спайкингс

в ролях: Роберт Де Ниро, Кристофер

Уокен, Джон Сэвидж, Мэрил Стрип, Джон Казале, Джордж Дзундза

Трое неразлучных жизнерадостных молодых друга-сталеваара, выходцы из русской колонии в Пенсильвании, отправляются добровольцами во Вьетнам, не зная того, что война искалечит их души. Пережив плен, они оказываются перед лицом еще больших трудностей. Ник (Уокен) становится профессиональным игроком в “русскую рулетку” и погибает, Стиву (Сэвидж) ампутуют ногу, а ушедший в себя Майкл (Де Ниро) будет нести крест своих печальных воспоминаний до конца жизни.

Картина вызвала резкий протест со стороны советской делегации, присутствовавшей на Каннском кинофестивале, где состоялась мировая премьера “Охотника”, после чего в течение длительного времени фильм преподносился в СССР как яркий образец реакционного фильма.

1979

“Крамер против Крамера” / *Kramer vs. Kramer*

цветной, 104 мин.

реж. Роберт Бентон

прод. Стэнли Р. Джаффе

в ролях: Дастин Хоффман, Мэрил Стрип, Джейн Александер, Джастин Генри, Говард Дафф, Джордж Коэ, Джо-Бет Уильямс

Экранизация одноименной повести Эйвери Кормана. История распада типичной американской семьи среднего класса. Отец остается наедине с сыном после неожиданного бегства матери, отправившейся в погоню за “синей птицей”. Первые же неудачные попытки воспитывать своего ребенка приводят героя к необходимости любой ценой сохранить его привязанность.

Через 18 месяцев мать-беглянка, добившаяся успеха в модельном бизнесе, возвращается домой, чтобы через суд вернуть себе брошенного сына, и добивается своего. Тем не менее зрителей этого мрачного фильма ожидает хеппи-энд. Пробудившаяся совесть заставляет победившую женщину оставить ребенка на попечение отца.

1980

“Обыкновенные люди” / *Ordinary People*

цветной, 123 мин.

реж. Роберт Рэдфорд

прод. Рональд Р. Скуори

в ролях: Дональд Садерленд, Мэри Тайлер Мур, Джадд Херш, Тимоти Хаттон, М. Эммет Уолш, Элизабет Макговерн, Джеймс Сиккинг

Экранизация романа Джудит Гест. История распада некогда благополучной семьи после трагической смерти старшего сына. Это событие становится катализатором годами копившегося недовольства и взаимных претензий, что еще более ухудшает состояние младшего брата, считающего себя главным виновником случившегося.

1981

“Огненные колесницы” / *Chariots of Fire*

Великобритания, цветной, 123 мин.

реж. Хью Хадсон

прод. Дэвид Патнэм

в ролях: Бен Кросс, Иэн Чарльсон, Найджел Хейверс, Ник Фаррел, Шерил Кэмпбелл, Иэн Холм, Джон Гилгуд, Линдсей Андерсон, Брэд Дэвис

Этот фильм, основанный на реальных событиях, неспешно повествует о тесном соперничестве и сотрудничестве двух выдающихся личностей, спортсмена-бегуна и его тренера. Первый – еврей Гарольд Эбрахамс, студент Кембриджа, второй – шотландский миссионер Эрик Лиддел. Тем не менее оба будут защищать честь Англии, скрепя сердце решившейся на такое представительство, на Парижской Олимпиаде 1924 года. Перед двумя этими людьми, обладающими очень непростыми характерами и совершенно противоположными убеждениями, стоит одна задача – завоевать для “своей” страны золото.

1982

“Ганди” / *Gandhi*

Великобритания—Индия, цветной, 188 мин.

реж. и прод. Ричард Аттенборо

в ролях: Бен Кингсли, Кендис Берген, Эдвард Фокс, Джон Гилгуд, Тревор Ховард, Джон Миллс, Мартин Шин

Масштабная кинобиография (в одной только финальной сцене было задействовано 300 тысяч статистов!) Мохандаса Карамчанда Ганди, выдающегося гуманиста XX века, прошед-

шего путь от простого юриста до национального лидера, чье имя сегодня в сознании миллионов людей связано со стремлением к миру, где нет насилия. 30 января 1948 года он был убит членом индуистской экстремистской организации. Картина была задумана автором, известным своими миролюбивыми настроениями, еще в начале 1960-х годов. Дело Ганди продолжила его дочь Индира, павшая от рук собственных телохранителей в 1984 году. Такая же участь была уготована ее сыну Радживу, погибшему в результате взрыва бомбы в 1991 году.

1983

“Слова нежности” / *Terms of Endearment*

цветной, 132 мин.

реж. и прод. Джеймс Л. Брукс

в ролях: Ширли Маклейн, Дебра Уингер, Джек Николсон, Джон Литгоу, Джефф Дэниэлс, Лиса Харт Кэрролл, Дэнни Де Вито

Экранизация одноименного романа Ларри Макмэрти. Трогательная история взаимоотношений бывшего астронавта, прожигающего остаток жизни на пенсии, с его соседкой, которая, в свою очередь, пытается пробиться к сердцу своей дочери. Как ни странно, этой незатейливой трагикомедии было суждено собрать в североамериканском прокате более 50 миллионов долларов, что позволило занять итоговое второе место вслед за мегаблокбастером “Возвращение Джедая”.

Вышедшая на экран в 1996 году картина “Вечерняя звезда” является продолжением этой душещипательной истории.

1984

“Амадей” / *Amadeus*

цветной, 158 мин.

реж. Милош Форман

прод. Сол Зенц

в ролях: Ф. Мюррей Эбрахам, Том Халси, Элизабет Берридж, Саймон Коллоу, Рой Дотрис, Кристин Эберсоул, Джефффри Джонс

Экранизация пьесы английского драматурга Питера Шеффера. История сложных взаимоотношений и творческого соперничества Вольфганга Амадея Моцарта и придворного композитора Габсбургов Антонио Сальери. Действие разворачивается в Вене конца XVIII века, “построенной” в Праге века XX. Несмотря на то, что конфликт двух композиторов преподнесен в самой неожиданной трактовке, поразившей зрителей всего мира, Форман в своих мемуарах уверяет, что в процессе работы над фильмом строго придерживался установок своих консультантов – авторитетнейших историков искусства и музыковедов.

1985

“Из Африки” / *Out of Africa*

цветной, 161 мин.

реж. и прод. Сидни Поллак

в ролях: Мэрил Стрип, Роберт Рэдфорд, Клаус Мария Брандауэр, Майкл Китчен, Малик Боуэнс, Майкл Гаф, Сюзанна Хэмилтон, Джозеф Тиака

Фильм включил в себя материал, почерпнутый сценаристом Куртом Людтке из одноименной книги таинственного Исака Динесена. Как выяснилось, это литературный псевдоним Карен Бликсен, ставшей главной героиней киноповествования. Помимо романа Бликсен были задействованы книги Джудит Турман “Исак Динесен: жизнь рассказчика” и “Тишина может говорить” Эррола Тржебинского. В итоге получилась романтическая история приключений богачки, уехавшей со своим стремительно деградирующим мужем-бароном в британскую Кению и влюбившейся там в английского искателя приключений. Однако не все так просто – мечтательный Дэннис не собирается сковывать свою свободу оседлой жиз-

ню. Красивой мелодраме было суждено обернуться трагедией. Как только роман вступает в решающую стадию, возлюбленный героини погибает.

1986

“Взвод” / *Platoon*

цветной, 120 мин.

реж. Оливер Стоун

прод. Арнольд Копелсон

в ролях: Том Беренджер, Уиллем Дэфо, Чарли Шин, Форрест Уайтэкер, Франческо Куинн, Джон Макгинли, Ричард Эдсон, Кевин Диллон

Фильм снят по оригинальному сценарию Оливера Стоуна. Это еще один рассказ о войне во Вьетнаме и ее влиянии на неокрепшие души молодых американцев. Именно им, забитым учебкой полуграмотным парням, многие из которых отравлены пороками улицы, предстоит вынести на своих плечах все тяготы интервенции и навязать другой стране чуждые ей идеалы американской демократии. Конец 1960-х. Рядовой взвод пехоты пытается не столько победить, сколько выжить, воюя в джунглях. Главный конфликт, на котором сделан особый акцент, разрешается в противостоянии сержанта Барнса (Беренджер) и новобранца Криса (Шин), рискнувшего не только задавать опасные вопросы, но и называть вещи своими именами.

1987

“Последний император” / *The Last Emperor*

Великобритания—Италия—Китай, цветной, 160 мин.

реж. Бернардо Бертолуччи

прод. Джереми Томас

в ролях: Джон Лоун, Джоан Чен, Питер О’Тул, Виктор Вонг, Рюити Сакамото, Деннис Дан

Экранизация автобиографии последнего китайского императора Пу И, коронованного, когда ему было три года, и жившего в полной изоляции в “Запретном городе” в Пекине до тех пор, пока он не был вовлечен в водоворот событий, вызванных революцией. Это полная истинного трагизма история превращения декоративной фигуры, своего рода местной достопримечательности, в последнего великомученика XX века. Ведь Пу И был провозглашен лишь номинальным императором (в те времена Китай был республикой) и никакого влияния на политическую жизнь страны не оказывал. После победы революции, тюремного заключения и перевоспитания победившим народом он закончил свои дни в качестве нищего садовника.

Фильм установил поистине уникальный рекорд, побить который не сможет никто. Номинированный в девяти категориях конкурса, “Последний император” завоевал девять статуэток!

Несколько более продолжительная версия фильма была создана для проката на кабельном телевидении.

1988

“Человек дождя” / *Rain Man*

цветной, 140 мин.

реж. Барри Левинсон

прод. Марк Джонсон

в ролях: Дастин Хоффман, Том Круз, Валерия Голино, Джерри Молден, Джек Мердок, Майкл Д. Робертс, Бонни Хант

Оригинальный сюжет Барри Морроу, ставшего соавтором сценария, представляет собой историю взаимоотношений двух братьев, один из которых – молодой энергичный бизнесмен Чарли (Круз) – приезжает на похороны отца в расчете получить наследство. Однако

он не может обрести желаемое, так как у него есть старший брат Рэймонд (Хоффман), содержащийся в психиатрической клинике. Более того, завещанные отцом три миллиона долларов предназначены для лечения и ухода за больным. Не на шутку разволнованный Чарли сгоряча похищает Рэймонда, рассчитывая каким-то образом все-таки заполучить “свои” деньги. Однако общение со своим удивительным пленником заставляет его отказаться от желания оформлять опеку таким путем. Повзрослевший в дороге Чарли решает вернуть Рэймонда обратно.

1989

“Шофер мисс Дэйзи” / *Driving Miss Daisy*

цветной, 99 мин.

реж. Брюс Бирсфорд

прод.: Ричард Д. Занук и Лили Фини Занук

в ролях: Джессика Тэнди, Морган Фриман, Дэн Эйкройд, Эстер Ролли

Фильм снят по сценарию Альфреда Ури, адаптировавшего для кино собственную театральную пьесу. Она рассказывает о том, как складывались отношения двух пожилых людей – взбалмошной богачки и ее чернокожего шофера. Действие разворачивается в 60-е годы XX века на юге США, в Атланте. Неспособный совладать со своей злой матерью, сын мисс Дэйзи передает ее на попечение шоферу, сумевшему укротить строптивую. Правда, не без труда, так как ему было суждено вытерпеть нескончаемые капризы, придирки и порывы злости своей хозяйки.

1990

“Танцы с волками” / *Dances With Wolves*

цветной, 181 мин.

реж. Кевин Костнер

прод.: Джим Уилсон и Кевин Костнер

в ролях: Кевин Костнер, Мэри Макдоннел, Грэм Грин, Родни А. Грант

Экранизация одноименного романа Майкла Блейка, подготовившего сценарий этого фильма, – эпический вестерн, переносящий нас во времена Гражданской войны между Севером и Югом. В центре событий оказывается лейтенант Джон Данбар, после ранения упрямый армейское начальство отправить его для продолжения службы на самую отдаленную заставу. Однако ему не суждено стать новым Робинзоном Крузо, так как победивший Север направил острие своего нового удара на индейцев. Преступные намерения руководства армии и страны заставляют отшельника перейти на сторону племени сиу, чтобы сражаться против бывших боевых товарищей, погрязших в настоящем разбое. После поражения индейцев и победы “высшей расы” Данбар удаляется вместе с остатками сиу в направлении земель их предков.

1991

“Молчание ягнят” / *The Silence of the Lambs*

цветной, 118 мин.

реж. Джонатан Демми

прод.: Эдвард Сэксон, Кеннет Атт, Рон Бозман

в ролях: Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Скотт Гленн, Тед Ливайн, Энтони Хиэлд, Брук Смит, Дайан Бэйкер, Кейси Леммонс, Чарльз Нэпиер

Экранизация одноименной книги Томаса Гарриса (второй части трилогии о кровавых похождениях доктора-людоеда Ганнибала Лектера), превратившейся после выхода фильма из обычного хита продаж в литературный мегабестселлер. Завораживающее зритель наблюдение за процессом постепенного притяжения стажерки Академии ФБР к консультирующему ее изуверу. Ей требуется помощь в поимке очередного маньяка, а ему – наслаждение от общения с девушкой, приглашенной им на психотерапевтический сеанс, который

он так часто проводил на свободе в качестве целителя богатых извращенцев. Однако у этой встречи есть и иная подоплека, так как засидевшийся в центре по изучению поведения убийц Лектер решился на осуществление плана побега.

В 1986 году режиссер Майкл Мэнн экранизировал “Красного дракона” – первую часть трилогии, получившую название “Охотник на людей”. После выхода на экран “Молчания ягнят” знаменитый Ридли Скотт взялся за реализацию “Ганнибала” (2001) – последней части трилогии. Но каково же было удивление зрителей, когда они вскоре узнали о завершении работ над ремейком “Красного дракона” (2002), вышедшим на экран уже в следующем сезоне. Объяснение тому довольно простое: Голливуду потребовалось внедрить в первую часть того же Лектера в лице дважды исполнившего эту роль Энтони Хопкинса.

1992

“Непрощенный” / *Unforgiven*

цветной, 127 мин.

реж. и прод. Клинт Иствуд

в ролях: Клинт Иствуд, Джин Хэкман, Морган Фриман, Ричард Харрис, Джеймс Вулветт, Сол Рубинек, Фрэнсис Фишер, Энтони Джеймс

Фильм снят по оригинальному сценарию Дэвида Уэбба Пиплса, не нашедшего своей работе другого названия, кроме как “Убийства из-за порезанной шлюхи”. Усилиями великого Клинта Иствуда, вынашивавшего идею этой картины более 20 лет, рождается поистине уникальный вестерн, построенный на непрерывном нарушении незыблемых канонов жанра. Главным героем этой истории выступает некто Уильям Манни – бывший наемный убийца, давно отошедший от дел и окончательно утративший былую хватку. Поклявшийся своей горячо любимой жене завязать с кровавым ремеслом, он берет свои слова назад сразу же после ее смерти. Дела Манни тогда действительно покатались под гору, но тут подворачивается неплохой заказ: местная проститутка подверглась нешуточному насилию со стороны пьяных ковбоев, и ее подружки собрали деньги, чтобы заплатить за возмездие. В духе героя Юла Бриннера из “Великолепной семерки” Манни начинает формировать команду партнеров, членами которой становятся такие же аутсайдеры, как и он сам. В то же время противостоять им будут куда более сноровистые оппоненты. Победителем в этой схватке, поражающей неловкостью убийц, выйдет Манни, остающийся наедине с тяжелой думой, вынесенной в название этого блистательного фильма.

1993

“Список Шиндлера” / *Schindler's List*

черно-белый с цветными вставками, 195 мин.

реж. Стивен Спилберг

прод.: Стивен Спилберг, Джеральд Р. Молен, Бранко Люстиг

в ролях: Лиэм Нисон, Бен Кингсли, Рэйф Файнс, Кэролайн Гуделл, Эмбет Дэвидз, Малгоша Гебел, Шмулик Леви, Марк Иванир, Беатрис Макола

Экранизация одноименного романа Томаса Кенэлли. Спилберг не решался приступить к съемкам с 1983 года, когда ему был передан проект, от которого отказался Мартин Скорсезе. В итоге Спилберг все-таки выкупил права на постановку, а сценарист Стивен Зейллян подготовил широкомасштабное описание событий времен Второй мировой войны, связанных с геноцидом еврейского населения Польши. Главный герой – Оскар Шиндлер, реально существовавший человек, официально канонизированный евреями как святой. Этот предприниматель, использовавший обитателей гетто как дешевую рабочую силу, в конце войны спас около 1100 евреев от смерти в крематориях Освенцима. Однако зрителя не покидает ощущение, что эту великую миссию исполнил двуликий Янус.

1994

“Форрест Гамп” / *Forrest Gump*

цветной, 142 мин.

реж. Роберт Земекис

прод.: Стив Тиш, Венди Файнерман, Стив Старки

в ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Гэри Синиз, Салли Филд, Майкелти Уильямсон, Майкл Хэмфриз, Ханна Холл, Хейли Джоэл Осмент

Экранизация сатирического романа Уинстона Грума, самым оригинальным образом высмеявшего современную историю США. В центре всех особо значимых для страны событий оказывается человек, задержавшийся в возрасте мальчика и неуклонно следующий установкам своей матери. Очень добрый и отзывчивый Форрест Гамп, на свою беду, крайне заторможен, и люди не могут простить ему этого недостатка. В ответ он закрывается от враждебного общества, но оно раз за разом навязывает себя герою. В то же время наш “чудик” обладает бездной талантов и, несмотря на горькое одиночество, добивается успеха буквально во всех своих начинаниях. Одна только беда: всю свою жизнь он будет любить обуреваемую страстями девушку Дженни, очень ему симпатизирующую, но долгое время неспособную ответить “дурачку” взаимностью. Она достается герою лишь смертельно больной, но Форресту для полного счастья достаточно и этого.

1995

“Храброе сердце” / *Braveheart*

цветной, 177 мин.

реж. Мэл Гибсон

прод.: Мэл Гибсон, Алан Лэдд, Брюс Дэйви

в ролях: Мэл Гибсон, Софи Марсо, Патрик Макгуэн, Кэтри Маккормак, Брендан Глисон, Джеймс Космо, Дэвид О’Хара, Питер Хенли, Иэн Бэннен

Фильм снят по оригинальному сценарию Рэнделла Уоллеса, основанному на исторических документах, высвечивающих некоторые факты из жизни легендарного мятежного горца Уильяма Уолласа. Злые же языки утверждают, что сценарист был вдохновлен созвучием своей фамилии со знаменитым историческим персонажем, памятник которому случайно повстречался на его пути. С этого момента литератор погрузился в изучение своего генеалогического древа, пытаясь выявить родственные связи с Уолласом. После двух лет работы он представил свой сценарий Мэлу Гибсону, мгновенно заинтересовавшемуся судьбой вождя национально-освободительного движения, развернувшегося в конце XIII века в Шотландии против тирании английского короля Эдварда I Длинногого. Об этой легендарной личности на самом деле почти ничего не известно, поэтому фильм можно считать романтизированной версией биографии Уолласа, на которую, правда, теперь будут ориентированы миллионы людей.

1996

“Английский пациент” / *The English Patient*

цветной, 162 мин.

реж. Энтони Мингелла

прод. Сол Зенц

в ролях: Рэйф Файнс, Кристин Скотт Томас, Жюльетт Бинош, Уиллем Дэфо, Навин Эндрюс, Колин Ферт, Джулиан Уодэм, Юрген Прохноу

Экранизация одноименного романа (премия Букера 1992 года) канадского прозаика и поэта Майкла Ондаатье, повествующего о событиях, имевших место на исходе Второй мировой войны. В центре достаточно запутанного повествования – взаимоотношения медсестры Ханы (Бинош) и ее таинственного пациента, обезображенного после авиакатастрофы летчика. Стержнем конфликта становится попытка выяснить его личность, так как сам пациент, похоже, имитирует потерю памяти. Но кто же он на самом деле? За кого сражался? и на

какую сторону перейдет, если выздоровеет? Действие фильма разворачивается в двух измерениях – в освобождаемой союзниками Италии и предвоенном Каире. Война остается за кадром, уступив место мелодраматической линии сюжета. В конце концов пациент начинает излагать медсестре свою историю, поражающую причудливыми зигзагами судьбы. Выясняется, что летчик – венгерский граф и ученый-географ, однако его страсть к перемене мест питалась во многом увлеченностью женой своего коллеги. Хана, оставшаяся ради английского пациента в брошенном монастыре, рассказывает ему в ответ о собственном романе с офицером саперных войск. Финал картины еще более усложняет ситуацию: граф умер, а жених Ханны подорвался на mine.

Но не успел “Пациент” появиться на экранах, как разгорелся нешуточный скандал, связанный с обвинением... прототипа главного героя, реально существовавшего графа Ласло Алмаши. Его родственники сообщили прессе, что известный дамский угодник Алмаши был тайным гомосексуалистом, любовником фельдмаршала Роммеля, а также двойным агентом, работавшим на германскую и советскую разведки. Конечно, все это можно посчитать газетной уткой, однако возразить подобного рода сообщениям пока нечем.

1997

“Титаник” / *Titanic*

цветной, 194 мин.

реж. Джеймс Камерон

прод.: Джеймс Камерон, Джон Ландау

в ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зэйн, Фрэнсис Фишер, Кэти Бэйтс, Дэвид Уорнер, Глория Стюарт, Бернард Хилл, Билл Пакстон

Поражающее своим размахом воссоздание обстоятельств, предшествовавших самой знаменитой морской катастрофе, равно как и небесстрастное наблюдение за гибелью одного из чудес XX века. Работу над мегабюджетным фильмом в течение трех лет вели сразу же два титана Голливуда, “20th Century Fox” и “Paramount”, затратившие на производство и рекламу 250 миллионов долларов. Макет судна (236 метров в длину) стоимостью 40 миллионов долларов был выполнен в Калининграде, куда Джеймс Камерон продолжал навещать по своим делам и в дальнейшем. Сценарий, автором которого выступил режиссер, создавался с учетом многочисленных документальных публикаций, посвященных рождению и смерти шикарного океанского лайнера “Титаник”, затонувшего в апреле 1912 года. Параллельно создатель фильма ведет рассказ о любви бедного художника и юной богачки Роуз, вспыхнувшей на борту корабля, и чудесном спасении Роуз, на склоне лет поведавшей об этом романе миру.

Кассовые сборы “Титаника” впервые в истории кино перешагнули отметку в 1 миллиард долларов, которую вряд ли достигнет какой-либо другой фильм. Во всяком случае, в ближайшее время. Сегодня чистая прибыль от проката картины исчисляется суммой 600 787 млн долларов.

Существует более 20 экранных версий истории “Титаника”, самой знаменитой из которых следует признать одноименный фильм Жана Негулеско 1953 года, удостоенный “Оскара” за лучший сценарий.

1998

“Влюбленный Шекспир” / *Shakespeare in Love*

цветной, 122 мин.

реж. Джон Мэдден

прод.: Дэвид Парфитт, Донна Джиглиотти, Харви Уайнштейн, Эдвард Цвик, Марк Норманн

в ролях: Джозеф Файнс, Гуинет Пэлтроу, Джеффри Раш, Джуди Денч, Саймон Коллоу, Колин Ферт, Имельда Стонтон, Том Уилкинсон

Эта вымышленная история из жизни Уильяма Шекспира, напоминающая способ показа Моцарта в “Амадеее”, стала плодом фантазии двух довольно примечательных драматургов – Марка Норманна (“Остров головорезов”), приведшего к гибели процветавшую некогда кинокомпанию “Carolco”, и Тома Стоппарда, являющегося, помимо всего прочего, крупным авторитетом в истории литературы. Норманн первым сдвинул с мертвой точки этот проект в 1992 году, после чего за него взялся Стоппард, завершивший начатое в 1997-м. Благодаря рискованной затее двух лондонских интеллектуалов, объединивших усилия с Дэвидом Парфиттом, учредителем театра “Ренессанс”, тесно связанным со студией “Miramax”, зрители стали свидетелями увлеченности Шекспира молодой красивой актрисой. Виола заставит его изменить отношение к убогой пьесе “Ромео и Этель, дочь пиратов”, создаваемой исключительно в счет погашения долга. Вдохновленный новой страстью, Шекспир пишет бессмертную трагедию “Ромео и Джульетта”, выработав по ходу дела замысел своего нового творения. К сожалению, он потеряет свою музу, отправившуюся за “длинным рублем” в Америку, но в то же время спасет театр от разорения, обретя благосклонность королевы Елизаветы.

1999

“Красота по-американски” / *American Beauty*

цветной, 121 мин.

реж. Сэм Мендес

прод.: Брюс Коэн, Дэн Джинкс

в ролях: Кевин Спейси, Аннет Беннинг, Тора Берч, Уэс Бентли, Мена Сувари, Крис Купер, Питер Галлахер, Эллисон Дженни, Скотт Бакула, Сэм Робардс

Черная комедия, в основу которой положен оригинальный сценарий Аллана Болла, использовавшего материалы реального уголовного дела для жестокого развенчания одного из проявлений мифа о великой американской мечте. Известный английский театральный режиссер Сэм Мендес, дебютировавший с этим фильмом в большом кино, рискнул сорвать пышный занавес с так называемой “сабурбии” – украшения современных американских мегаполисов в виде процветающих пригородов. Поначалу от идеи реализации такого фильма шарахались все режиссеры, и всемогущий босс компании “DreamWorks” Стивен Спилберг уже было подумывал о закрытии проекта, но в последний момент все-таки отважился передать его дебютанту. И, как показало время, не ошибся. Повествование ведется от лица находящегося на небесах невинно убиенного Лестера Бернэма, переживавшего когда-то кризис среднего возраста, усугубляемый отношениями в его раздираемой противоречиями семье.

2000

“Гладиатор” / *Gladiator*

цветной, 155 мин.

реж. Ридли Скотт

прод.: Дэвид Францони, Бранко Люстиг, Дуглас Вик

в ролях: Рассел Кроу, Хоакин Финикс, Конни Нильсен, Оливер Рид, Ричард Харрис, Джимон Хунсу, Дэвид Скофилд, Дэвид Хеммингс, Томас Арана

Автор сценария спилберговского “Амистада” Дэвид Францони получил заказ от всемогущего босса студии “DreamWorks” в середине 1990-х, когда в воздухе витала идея фильма об Александре Македонском с Томом Крузом в главной роли. В результате Францони сочинил кровавую и очень пышную историю о попавшем в рабство знаменитом полководце Максиме. Герой стал жертвой политических интриг в Древнем Риме времен наивысшего могущества империи. В эпоху правления Марка Аврелия (Харрис) Рим захватил почти всю обитаемую часть Европы, испытывая сопротивление лишь небольшой группы германских племен. Наступает момент, когда непобедимый военачальник Максим решает прекратить истребление варваров, ведь он сам – выходец из колоний. Однако не эти его мысли приведут

к трагическому исходу. Правящий император Марк Аврелий видит в Максиме своего преемника на троне, чего никак не может допустить коварный сын императора Коммод, рвущийся к власти. Последний пойдет на все, чтобы любой ценой устранить конкурента, ни сном ни духом не ведающего о творящемся за его спиной.

Франconi написал сценарий “Гладиатора” очень вовремя, так как режиссер Ридли Скотт был неожиданно освобожден студией “Warner Bros.” от участия в съемках футуристического фильма “Я – легенда”. Этот проект был закрыт, Скотт перешел к Спилбергу, а Том Круз предпочел сниматься во второй серии “Невыполнимого задания”, отказавшись от роли в “Гладиаторе”. Съемки начались в Англии в графстве Сюррей в 1998 году при самом деятельном участии студии “Scott-Free”, принадлежащей двум выдающимся британским кинематографистам – братьям-режиссерам Ридли и Тони Скотту. Теперь понятно, кому обязан таким широким английским представительством актерский ансамбль американо-канадского фильма.

2001

“Игры разума” / *A Beautiful Mind*

цветной, 135 мин.

реж. Рон Хауард

прод.: Брайан Грэйзер, Рон Хауард

в ролях: Рассел Кроу, Дженнифер Коннели, Эд Харрис, Пол Беттани, Кристофер Пلامмер, Адам Голберг, Джадд Херш, Джош Лукас, Энтони Рапп

Предельно отлакированная биография гениального математика Джона Нэша, печально знаменитого многими неприглядными поступками. Сценарист Акива Голдсман, опиравшийся в работе на одноименную книгу Сильвии Назар, тщательно удалил из биографии Нэша практически все, что могло бы навести тень на создаваемого им “сверхположительного” героя. Следует отметить, что за такой подход к фактам он был подвергнут жесточайшей обструкции со стороны американской прессы. Так или иначе, но благодаря создателям фильма и особенно исполнителю главной роли весь мир с замиранием сердца следил за судьбой гениального математика, получившего Нобелевскую премию несмотря на острое психическое расстройство. Выйдя за границы реального и погрузившись в наваждения, он видит мир таким, каким его невозможно себе представить. Когда на нем уже можно было поставить крест, Джон Нэш неожиданно бросает вызов судьбе, начав бороться со своей болезнью. И побеждает, хотя сражаться теперь придется до конца жизни.

2002

“Чикаго” / *Chicago*

цветной, 113 мин.

реж. Роб Маршалл

прод. Мартин Ричардс

в ролях: Рене Зеллвегер, Кэтрин Зита-Джонс, Ричард Гир, Куин Латифа, Люси Лиу, Джон Райлли

Когда-то декабристы разбудили Герцена, а Кевин Костнер – вестерн. По этой же схеме развивались события и в случае с “Чикаго”. Прошел какой-то год со времени выхода на экраны фильма База Лурманна “Мулен Руж”, реанимировавшего застывший мюзикл, как в ту же реку поспешил войти мало кому известный хореограф Роб Маршалл. С его легкой руки зритель вступил на заповедную территорию великого Боба Фосси, автора бродвейской постановки 1975 года. “Чикаго” был выдвинут на соискание театральной премии “Тони” в 11 категориях, но проиграл по всем статьям другому мюзиклу – “Кордебалет”. Затем, по прошествии 22 лет, через 10 лет после смерти Фосси, спектакль был возрожден и получил шесть премий “Тони”. Студия “Miramax” тут же приобрела права на экранизацию, но осуществила задуманное лишь тогда, когда зрителям осточертели бесконечные газетно-журналь-

ные публикации о претендентах на главные роли в новой версии. Боссы “Miramax” успели вовремя вскочить на подножку уходящего поезда. Умиравшая в их руках курица все-таки снесла золотое яйцо, вызвав лавину подражаний по всему миру.

Чикаго. “Ревущие двадцатые”. В центре повествования – две склонные к насилию девицы. Все началось с того, что статистка Рокси Харт (Зеллвегер) в порыве ревности убивает своего возлюбленного и попадает в тюрьму, где знакомится с известной певицей Вельмой Келли (Зита-Джонс), которая, как ни странно, не очень-то и страдает от пребывания за решеткой. А все потому, что ее адвокат Флинн (Гир) сделал все возможное, чтобы средства массовой информации были обращены к ее персоне. Вельма надеется выйти из тюрьмы звездой и добиться успеха на сцене. Но все резко изменится, когда Флинн возьмется защищать Рокси. Тогда между рвущимися к славе узницами развернется ожесточенная борьба за скорейший выход на свободу.

2003

“Властелин колец: Возвращение короля” / *The Lord of the Rings: The Return of the King*
США—Новая Зеландия, цветной, 201 мин.

реж. Питер Джексон

прод.: Барри М. Осборн, Питер Джексон и Фрэнсис Уолш

в ролях: Виго Мортенсен, Шон Остин, Элайджа Вуд, Орландо Блум, Иэн Маккеллен, Кристофер Ли, Кейт Бланшетт, Лив Тайлер, Билли Бойд, Джон Рис-Дэвис

Уникальная экранизация, максимально приближенная к тексту одноименной книги. В то же время она предоставила многомиллионной армии поклонников Толкиена обширный материал для сличения и выявления великого множества несоответствий. Впрочем, это никак не сказалось на популярности фильма, упоение которым, по всей вероятности, будет продолжаться еще очень и очень долго.

2004

“Малышка на миллион” / *Million Dollar Baby*

США, цветной, 132 мин.

реж. Клинт Иствуд

прод.: Клинт Иствуд, Альберт С. Радди и Том Розенберг

в ролях: Хилари Суонк, Клинт Иствуд, Морган Фриман, Майк Колтер, Брайан О’Бирн, Энтони Мэки, Марго Мартиндэйл, Морган Иствуд

Еще одна уникальная экранизация в истории американского кино. В основу фильма лег сборник рассказов “Горящие канаты: рассказы из угла ринга”, автором которого выступил известный менеджер по боксу и секундант Джерри Бойд, творивший под псевдонимом Эф Экс Тул (F.X. Toole). На написание этой книги Бойд потратил почти 40 лет, и его не остановили бесконечные отказы издателей. В конечном итоге в 2000 году издательство “Харпер коллинс” все-таки опубликовало “Горящие канаты”, и вскоре книга попала в руки Клинта Иствуда. Доподлинно известно, что режиссер утвердил первый вариант сценария целиком и никаких последующих доработок сделано не было. Съемки фильма заняли 39 дней. В итоге появился 25-й по счету режиссерский фильм Иствуда, 21-й продюсерский и 57-й актерский. Первоначально главная роль должна была достаться Моргану Фриману, однако еще до начала съемок Иствуд поменялся с ним местами. Уж очень ему захотелось сыграть переживающего не лучшие дни спортивного менеджера, в жизнь которого внезапно ворвалась немолодая официантка, грезящая о боксерской короне. Заряженность этой женщины на победу заставит ее менеджера пересмотреть свое отношение к жизни.

После выхода в свет сборника рассказов Джерри Бойд сразу же получил приглашение к написанию романа, однако работу над новым произведением прервала смерть писателя. Бойд умер в возрасте 72 лет в сентябре 2002 года.

2005

“Столкновение” / *Crash*

США—Германия, цветной, 113 мин.

реж. Пол Хэггис

прод.: Пол Хэггис и Кэти Шульман

в ролях: Мэтт Диллон, Дон Чидл, Райан Филлип, Тэнди Ньютон, Брэндан Фрэйзер, Терренс Хауард, Сандра Буллок, Дженнифер Эспозито, Ларенц Тэйт, Лоретта Дивайн, Уильям Фичтнер и др.

В течение двух дней в Лос-Анджелесе более десятка персонажей будут сталкиваться друг с другом при весьма драматичных обстоятельствах. В итоге каждый из них обнаружит в себе черты негодяя и праведника. В то же время многочисленных героев фильма объединяют три истории. В первой из них два темнокожих преступника промышляют угоном автомобилей исключительно у белых и богатых. Очередными их жертвами становятся окружной прокурор и его жена. Полицейские, которые ведут это дело, попутно расследуют еще одно преступление, перетекающее во вторую историю. На этот раз – о расисте-полицейском Райане и его не в меру восприимчивом напарнике. Остановив на дороге супружескую пару афроамериканцев, возвращавшихся с вечеринки, Райан намеренно унизит обоих, чтобы испытать на прочность своего молодого коллегу. Однако случившееся приведет к самым непредсказуемым последствиям. И наконец венчает картину история о встрече иранского торговца-эмигранта и слесаря-мексиканца, вызванного починить замок в маленьком магазинчике.

Фильм был удостоен такого великого числа наград, что в пору проводить сравнение с коллекцией премий, собранных по всему миру “Горбатой горой”. Правда, призы, выпавшие на долю “Столкновения”, оказались не столь престижными, как у “Горы”. Следует выделить лишь “Дух независимости” и Гран-при кинокритиков Чикаго, а также итальянский “„Давид“ Донателло” в номинации “Лучший зарубежный фильм”.

2006

“Отступники” / *The Departed*

США—Гонконг, цветной, 151 мин.

реж. Мартин Скорсезе

прод. Грэм Кинг

в ролях: Леонардо ДиКаприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон, Марк Уолберг, Мартин Шин, Рэй Уинстон, Вера Фармига, Энтони Андерсон, Алек Болдуин, Кевин Корриган

Скорсезе никогда не скрывал, что его фильм “Отступники” является ремейком гонконгской ленты “Двойная рокировка” (2002). После большого успеха “Рокировки” за пределами США кинокомпания “Warner Bros.” приобрела на нее права, а также на производство еще двух фильмов по мотивам этой истории (трудно поверить, но в Америке гонконгский оригинал собрал менее 90 тысяч долларов). В итоге переделанная на американский лад версия Скорсезе стала самой кассовой картиной в карьере режиссера – 132 млн долларов заработано только в США и еще 125 в международном прокате.

Действие фильма Скорсезе происходит в Южном Бостоне. Руководители Отдела по особым расследованиям внедряют в ирландскую мафию своего агента, не зная о том, что на тех же бандитов работает восходящая звезда массачусетской полиции. В итоге обеим организациям становится известно о наличии “кратов”, которые, в свою очередь, начинают охотиться друг на друга.

“Warner Bros.” и Мартин Скорсезе сообщили о том, что у “Отступников” может появиться продолжение. Сценарист первой части Уильям Монахен уже приступил к работе над новым проектом. Скорее всего, центральным персонажем сиквела станет сержант Джон Дигнем, герой Марка Уолберга. Ожидается также, что приглашение к участию в съемках получит Роберт Де Ниро.

“Отступники” собрали более 30 наград (большой частью – американских), включая “Золотой глобус” за лучшую режиссуру.

2007

“Старикам тут не место” / *No Country for Old Men*

США, цветной, 122 мин.

реж.: Итан и Джоэл Коэн

прод.: Скотт Рудин, Итан и Джоэл Коэн

в ролях: Томми Ли Джонс, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Вуди Харрельсон, Келли Макдональд, Гаррет Диллахант, Барри Корбин, Стивен Рут, Роджер Бойс

Экранизация одноименного романа пулицеровского лауреата Кормака Маккарти – это неторопливое, но периодически взрывающееся фирменным коэновским черным юмором повествование о том, как неподалеку от Рио-Гранде простой работяга и охотник Левеллин Мосс (Бролин) случайно обнаружил дюжину трупов, партию героина и чемодан с двумя миллионами долларов наличными. Мосс решает начать новую жизнь и уезжает в другое место, однако счастье на деньги мафии не построишь. По его следу уже идет безжалостный убийца Антон Чигур (Бардем), которого, в свою очередь, преследует еще один киллер – Карсон Уэллс (Харрельсон), нанятый работодателями Чигура для его устранения. В цепочке гонящихся друг за другом по просторам прерий оказался и мудрый шериф Эд Том Белл (Ли Джонс). Он и является тем самым стариком, которому тут не место, – его непроходящая печаль и неприятие жестокости нового времени придает этой истории дополнительное измерение.

Как только критики стали поговаривать о творческом кризисе братьев Коэн, они выпустили “Старикам тут не место” и заставили замолчать всех скептиков. Кроме того, по общему мнению рецензентов, эта картина открывает новый период в творчестве режиссеров-мультикинематографистов.

На счету этой картины также три премии Британской киноакадемии (лучшая режиссура, операторская работа, роль второго плана) и два “Золотых глобуса” (лучший сценарий, роль второго плана).

Литературные источники сценариев, удостоенных “Оскара” в категории “Лучший сценарий по литературному произведению, опубликованному ранее”

1927/28

“Седьмое небо” / *Seventh Heaven*

Сценарий Бенджамина Глэйзера создан по одноименной пьесе Остина Стронга, не публиковавшейся на русском языке.

История любви двух молодых людей: самоуверенного ткача Чико и девушки Дианы, униженной и обманутой собственной сестрой. Чико вызволяет Диану из полицейского участка и приводит к себе в квартиру на 7-й этаж. Ее-то Диана и называет “седьмым небом”.

В 1937 году режиссер Генри Кинг снял ремейк, в котором появились диалоги вместо титров, а также Симона Симон и Джеймс Стюарт в главных ролях. Тем не менее ремейк во многом уступил оригиналу пьесы. Первая версия длиннее ремейка на 22 минуты.

1930/31

“Симаррон” / *Cimarron*

В основу сценария Говарда Эстабрука положен одноименный исторический роман Эдны Фарбер, не издававшийся на русском языке. Это семейная сага о жизни переселенцев в Оклахоме в период с 1890 по 1915 год. В 1960 году режиссер Энтони Манн снял ремейк по этому сюжету.

1931/32

“Плохая девушка” / *Bad Girl*

Сценарий Эдвина Берка основан на одноименном романе и пьесе Вины Дельмар, не издававшимся на русском языке. Вопреки названию главная героиня вовсе не является плохой девушкой. Во вполне приличный брак со славным юношей Эдди вкрадывается простое недоразумение. Как только выясняется, в чем дело, конфликт двух влюбленных быстро разрешается.

1932/33

“Маленькие женщины” / *Little Women*

Сценарий Виктора Хирмана и Сары Мэйсон написан по одноименному роману Луизы Мэй Элкотт, не публиковавшемуся на русском языке. Это история о жизни четырех сестер в период Гражданской войны, их амбициях, желаниях, чувствах. Молодость, первая любовь и ранние переживания переходят в разочарования, мудрость и беспорядок взрослой жизни. В 1949 году режиссер Мервин Ле Рой снял ремейк фильма, а в 1978 году в США был выпущен сериал по тому же сюжету.

1934

“Это случилось однажды ночью” / *It Happened One Night*

Сценарист Роберт Рискин использовал рассказ Сэмюэля Адамса Хопкинса “Ночной автобус”, который не публиковался на русском языке. Некоторые американские источники свидетельствуют о том, что рассказ был опубликован в “Cosmopolitan”. Другие ссылаются на слова сценариста Рискина, уверявшего, что прочитал его в “Saturday Evening Standard”.

Комедия о любви репортера, которого сыграл Кларк Гейбл, и дочери миллионера. Они познакомились однажды ночью в автобусе: она бежала от отца, а он ехал на поиски сенсации, дабы восстановить свою репутацию. В итоге они влюбляются, нарушив тем самым личные планы.

1935

“Осведомитель” / *The Informer*

Сценарий Дадли Николса по повести Лайэма О’Флаэрти “Осведомитель”, которая впервые была экранизирована в 1929 году с Сирилом Маклагленом в главной роли. В более поздней киноверсии Джона Форда 1935 года эта роль досталась брату Сирила Виктору Маклаглену.

Тема “дружба—предательство—прощение” уже к 1935 году приобретает глобальный характер. Внимание сконцентрировано на образе главного героя Джипо, который сравнивается с Иудой. На русском языке работа Николса публиковалась в сборнике “Сценарии американского кино” (М., 1960).

1938

“Пигмалион” / *Pygmalion*

В основе сценария Иэна Далримпла, Сесилия Льюиса и У. П. Лимпскомба – одноименная пьеса Бернарда Шоу. Богатый профессор-филолог берет к себе в дом цветочницу, дабы сделать из нее настоящую леди, обучив светским манерам.

1939

“Унесенные ветром” / *Gone With The Wind*

Литературный источник сценария Сидни Хауарда – роман Маргарет Митчелл с одноименным названием. Он выдержал около 80 изданий в США и был переведен на 27 языков мира. С конца 1980-х годов роман неоднократно издавался на русском языке. Любовь одержимой мечтой девушки к женатому мужчине, отразившаяся на жизни многих людей. Все это происходит до, во время и после Гражданской войны в США.

1940

“Филадельфийская история” / *The Philadelphia Story*

Дональд Огден Стюарт написал сценарий к фильму по одноименной пьесе Филиппа Барри, созданной специально для Кэтрин Хепберн. На русском языке пьеса не публиковалась. Искрометная комедия нравов была названа критиками “самой умной комедией, когда-либо выходившей из недр Голливуда”.

1942

“Миссис Минивер” / *Mrs. Miniver*

Сценарий: Джордж Фрешел, Джеймс Хилтон, Клодин Уэст и Артур Уимперис (по рассказу Яна Стратера). Основная тема: быт британской семьи во время мировой войны. Муж отправляется на поимку нацистского диверсанта, а жена в это время читает детям в подвале “Алису в стране чудес”.

1943

“Человеческая комедия” / *The Human Comedy*

Американский писатель армянского происхождения Уильям Сароян получил “Оскар” за оригинальный сюжет, написанный по его же одноименной повести (Сароян У. Избранное. М., 1999), посвященной жизни населения провинциального американского городка в годы Второй мировой войны. Главный герой – рассыльный на почте – хорошо знаком со всеми окружающими.

1947

“Чудо на 34-й улице” / *Miracle on 34th Street*

Автор одноименной новеллы Валентайн Дэвис был удостоен “Оскара”. Ставшая сверхпопулярной после успеха 1947 года, тема существования Санта-Клауса использовалась еще два раза. В 1973 году был сделан телевизионный ремейк, а в 1994 году – театральная версия. На русском языке новелла не публиковалась.

1948

“Сокровища Сьерра-Мадре” / *The Treasure of the Sierra Madre*

Фильм снят по сверхпопулярному одноименному роману Бруно Трэвена. Как деньги влияют на характер человека? Как жадность разрушает даже самые крепкие связи? Честность, добродетель и ответственность сменяют хитрость, жадность, паранойя. Чем ближе герои оказываются к сокровищам, тем дальше – от закона, морали и совести. На русском языке роман не был опубликован.

1950

“Все о Еве” / *All About Eve*

Фильм поставлен по мотивам повести Мэри Орр “Мудрость Евы”, обработанной для перенесения на экран самим Джоозефом Л. Манкевичем. На русском языке повесть не публиковалась. Это фильм-сатира на весь театральный и околотеатральный мир, где ради славы идут на все. Крушение надежд двух женщин, взлеты и падения, разочарования и победы, коварство и предательство – настоящая жизнь театральных актрис. Инсценировка повести была осуществлена в петербургском Театре Комедии.

1951

“Место под солнцем” / *A Place in the Sun*

Сценарий Майкла Уилсона и Гарри Брауна по знаменитому роману Теодора Драйзера “Американская трагедия”. В 1951 году фильм был снят как ремейк фильма “Американская трагедия” Джоозефа фон Штернберга 1931 года. Любовный треугольник и цепочка роковых событий приводят к многочисленным трагедиям в жизни каждого из героев. В версии 1951 года снялась блистательная Элизабет Тэйлор и Монтгомери Клифт. Роман Драйзера неоднократно публиковался на русском языке.

1953

“Отныне и во веки веков” / *From Here to Eternity*

Сценарист Дэниэл Тэредеш опирался на одноименный роман Джеймса Джонса – один из самых значимых романов американской литературы послевоенного времени, повествующий об американцах начала Второй мировой войны. Герои фильма, роли которых исполняют Монтгомери Клифт и Фрэнк Синатра, сражаются с армейским начальством, ставя собственное достоинство выше военного режима. В 1979 году на телевидении снят ремейк-сериал по тому же сюжету. На русском языке роман был опубликован под разными названиями (“Отсюда и в вечность”, М., 1969; “Отныне и вовек”, М., 1989).

1954

“Деревенская девушка” / *The Country Girl*

Режиссер-сценарист Джордж Ситон снял фильм по одноименной пьесе Клиффорда Одетса. Грейс Келли – в роли преданной жены, Бинг Кросби – в роли мужа-алкоголика, некогда знаменитого бродвейского актера. На русском языке пьеса не была опубликована.

1955

“Марти” / *Marty*

Сценарий Пэджи Чаефски по его же пьесе, не публиковавшейся на русском языке. Одинокий мясник из Бронкса по имени Марти всю жизнь проводит в окружении своей матери и небольшого круга стареющих друзей. Однажды он пошел на танцы, где встретил девушку по имени Клара, чья жизнь как зеркальное отражение похожа на его собственную.

1956

“Вокруг света за 80 дней” / *Around the World in 80 Days*

Сценаристы фильма Джеймс По, Джон Фэрроу и С. Дж. Перелман опирались на роман Жюль Верна. Эта книга неоднократно публиковалась на русском языке.

В съемках было занято 68 894 человека, пошито 34 685 костюмов, задействовано 252 региона тринадцати стран. 70 визажистов приклеивали бороды на 15 612 подбородков. В 1989 году Базз Кулик создал телеремейк по оригиналу Майкла Андерсона.

1957

“Мост через реку Квай” / *The Bridge on the River Kwai*

Сценаристов фильма Карла Формана и Майкла Уилсона внесли в “черный список” Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, из-за чего они были вынуждены выступить под псевдонимом Пьер Буль, который, как известно, не писал на английском языке. На русском языке роман опубликован в 1999 году.

Вторая мировая война. В японском лагере для военнопленных заключенным приказывают строить стратегически важный мост через реку Квай. Британский полковник Николсон активно призывает всех к саботажу, но потом внезапно меняет свою точку зрения и велит выполнять приказ. В 1982 году японский режиссер Нагиса Осима снял фильм “Счастливого Рождества, мистер Лоуренс” – своего рода вариацию на эту тему.

1958

“Жижки” / *Gigi*

Алан Джей Лернер написал сценарий по одноименной книге Колетт. Можно считать, что это ремейк французской ленты Жаклин Одри десятилетней давности. На русском языке роман не публиковался. Своеобразная история Золушки. Жижки – девушка, которую вырастили парижские куртизанки. Когда же ей предлагает выйти замуж богач, которому она предназначалась в роли опытной любовницы, Жижки начинает колебаться.

1959

“Место наверху” / *Room at the Top*

Сценарий Нила Патерсона по одноименному роману Джона Брейна. Чтобы получить хорошо оплачиваемое место наверху, надо жениться на дочери босса. Но как можно на ней жениться, если ты любишь другую женщину? Тем более если ее играет Симона Синьоре! Правда, она уже замужем. Но выгодный брак берет верх даже над самыми искренними и глубокими чувствами, и только потом главный герой понимает, что все это стоило ему потери главного – своей души.

В 1965 и 1975 годах в Англии были сняты продолжения этой истории: “Жизнь наверху” и “Человек наверху”. На русском языке роман не публиковался.

1960

“Элмер Гантри” / *Elmer Gantry*

Сценарий написал режиссер фильма Ричард Брукс по одноименному роману Синклера Льюиса, издававшемуся на русском языке (Льюис С. Собрание сочинений. В 9 т. М., 1965. Т. 4). Элмер Гантри – коммивояжер. Он привлекателен и вместе с тем абсолютно безнравствен. Кроме того, он знает, как можно заработать и стать известным, даже если это путь обмана. Тем не менее даже в таком редком случае, как Элмер Гантри, порок будет наказан.

1961

“Нюрнбергский процесс” / *Judgement at Nuremberg*

Сценарист Эбби Манн переработал для фильма собственную пьесу с одноименным названием. В 1959 году появилась ее телеверсия, снятая Джорджем Роем Хиллом. На судебном процессе над юристами нацистской Германии нелегко определить, кто является настоящим врагом и где кроется правда. Пьеса была переведена на русский язык (Суд над судьями. Нюрнбергский процесс (повесть). М., 1963; “Суд над судьями”: Инсценировка в 2-х ч. П. Хомского. М., 1985) и поставлена в нескольких российских театрах.

1962

“Убить пересмешника” / *To Kill a Mockingbird*

Сценарий написан Хортоном Футтом по одноименному роману Харпер Ли, получившему Пулитцеровскую премию. Благородный, честный и уважаемый адвокат резко изменяет свою жизнь, согласившись защищать чернокожего, обвиненного в изнасиловании. Все события, произошедшие в небольшом городке Алабамы, увидены глазами шестилетней дочери адвоката. Роман неоднократно публиковался на русском языке.

1963

“Том Джонс” / *Tom Jones*

Сценарий Джона Осборна написан по широко известному английскому роману XVIII века “История Тома Джонса, найденыша”, автором которого является классик мировой литературы Генри Филдинг. Книга охватывает самые разнообразные человеческие характеры и социальные типы – от низов до аристократических верхов Лондона. В центре сюжета – тайна рождения Тома Джонса, деревенского мальчика-хулигана, превратившегося в самого популярного плейбоя Лондона. Роман неоднократно издавался на русском языке (См., например: “История Тома Джонса, найденыша”. М., 1982).

1964

“Беккет” / *Becket*

Сценарий Эдварда Энхальта создан по пьесе Жана Ануй “Беккет” (альтернативное название: “Беккет, или Честь Божья”). Это реальная история взаимоотношений короля Англии Генриха II и высокопоставленного придворного Томаса Беккета. Как только король назначает Беккета Архиепископом Кентерберрийским, их дружба рушится. Основная тема пьесы – разрыв, произошедший между церковью и государством. Пьеса публиковалась на русском языке (Жан Ануй. Пьесы. М., 1969. Т. 2).

1965

“Доктор Живаго” / *Doctor Zhivago*

Роман Бориса Пастернака, отмеченный Нобелевской премией по литературе за 1958 год, лег в основу сценария Роберта Болта. В основе сюжета – судьба русского интеллигента в эпоху революции и Гражданской войны. Помимо политических событий, в романе присутствует запутанная любовная линия, на которой и был сделан акцент в одноименной экранизации. В России после перестройки “Доктор Живаго” публиковался неоднократно (См.: Пастернак Б. Собр. соч. в 5 т. М., 1989. Т. 3).

1966

“Человек на все времена” / *A Man for All Seasons*

Роберт Болт переработал в киносценарий собственную одноименную пьесу, представляющую собой сцены из жизни великого английского гуманиста, философа и политика Томаса Мора. Основная проблема фильма – отказ Мора, убежденного католика, в подтверждении развода короля Генриха VIII, возжелавшего жениться на простолюдинке Анне Болейн. На русском языке пьеса не публиковалась.

1967

“Душной южной ночью” / *In the Heat of the Night*

Сценарий Стирлинга Силлифанта по одноименному роману Джона Болла (премия Эдгара По за лучший дебют 1965 года). Роман неоднократно издавался на русском языке под разными названиями (Например, “Душной ночью в Каролине”. М., 2000). В фильме Каролину заменил штат Миссисипи, в небольшом городке которого совершено необычное преступление.

1968

“Лев зимой” / *The Lion in Winter*

Джеймс Голдман переработал в киносценарий собственную одноименную пьесу. 1183 год, в центре повествования – взаимоотношения короля Англии Генриха II с его супругой королевой Элеонорой и наследниками: Ричардом Львиное Сердце, принцем Джеффри и принцем Джоном. На русском языке пьеса не публиковалась.

1969

“Полуночный ковбой” / *Midnight Cowboy*

Сценарий Уолдо Солта по одноименному роману Джеймса Лео Херлихи, в котором главный герой – ковбой из Техаса приезжает в Нью-Йорк в надежде стать жиголо. Но

когда все его попытки проваливаются, он остается один на один со своими несбывшимися мечтами. Единственное, что он находит, – такую же заблудшую душу – Риццо Крысеныша, увлекающего ковбоя рассказами о райской жизни в Майями. На русском языке роман не был опубликован.

1970

“Полевой армейский хирургический госпиталь” / *MASH*

Сценарий Ринга Ларднера-младшего написан по одноименному роману Ричарда Хукера. Остроумно, с грубой иронией и даже сарказмом высмеиваются будни американского военно-полевого госпиталя времен Корейской войны (1950–1953). Помимо окровавленных простыней и непрекращающегося потока – мартины, два хирурга ведут подпольную войну против самодовольного майора. На русском языке роман не издавался. Сценарий фильма на английском языке можно найти на сайте <http://sfy.iv.ru>.

1971

“Французский связной” / *The French Connection*

Сценарий фильма, написанный Эрнестом Тайдиманом, основан на документальном очерке журналиста Робина Мура. Это реальная история о крупнейшей полицейской операции в Нью-Йорке по ликвидации наркопоставок из Европы. Эдди Эган и его напарник Сонни Гроссо пытаются накрыть банду наркоторговцев и перехватить тридцатидвухмиллионную партию героина, доставленную в США из Марселя. Реальные прототипы героев-полицейских получили небольшие роли. Через четыре года вышла вторая серия. На русском языке роман не издавался.

1972

“Крестный отец” / *The Godfather*

Сценарий Марио Пьюзо и Фрэнсиса Форда Копполы создан по одноименному бестселлеру Марио Пьюзо, написанному в 1969 году. Это сага об одном из крупнейших мафиозных кланов Италии. На русском языке роман публиковался неоднократно (“Крестный отец”. СПб, 2000). Экранизация этой книги стала одной из самых популярных и часто цитируемых картин во всем мире. Прототипом главного героя романа, дона Корлеоне, служил реальный гангстер Вито Дженовезе. Сценарий фильма на английском и русском языках можно найти на сайте www.kinomania.ru.

1973

“Изгоняющий дьявола” / *The Exorcist*

Уильям Питер Блэтти переработал в сценарии собственный одноименный роман. Впервые на русском языке он был опубликован в журнале “Смена” в 1991 году (№ 2, 3). Истории об изгнании дьявола из двенадцатилетней девочки имела огромный успех, благодаря чему последовало несколько продолжений фильма. В 1990 году уже сам Уильям Питер Блэтти снял экранизацию своего романа “Легион” под названием “Изгоняющий дьявола III”. Сценарий фильма на английском языке можно найти на сайте <http://sfy.iv.ru>.

1974

“Крестный отец. Часть II” / *The Godfather Part II*

Сценарий второй части фильма также написан Марио Пьюзо и Фрэнсисом Фордом Копполой. Он включил в себя неиспользованные в первой серии сюжетные линии романа. Акцент сделан на превращении Вито Корлеоне в дона мафии. Сценарий к фильму на английском и русском языках можно найти на сайте www.kinomania.ru.

1975

“Полет над гнездом кукушки” / *One Flew Over the Cuckoo's Nest*

Сценарий Лоуренса Хобена и Бо Голдмана создан по одноименному роману Кена Кизи. На русском языке эта книга впервые была опубликована в журнале “Новый мир” (1987, № 7, 8, 9, 10). В дальнейшем роман издавался под разными названиями (“Полет над гнездом

кукушки”. М., 1991; “Пролетая над гнездом кукушки”. СПб, 2000; “Над кукушкиным гнездом”. СПб, 2001). Герои Кизи – это не выдуманные персонажи, а типажи и образы реальных людей. Перенос на экран перипетии романа, режиссер Милош Форман воссоздал все ключевые моменты книги, однако Кен Кизи был сильно разочарован картиной, посчитав, что Форман упростил и обеднил глубину и многозначность книги. Писатель подал в суд на кинокомпанию и выиграл его. Сценарий фильма на английском языке можно найти на сайте <http://sfy.iv.ru>.

1976

“Вся президентская рать” / *All the President's Men*

Сценарий Уильяма Голдмана основан на документальном романе, авторами которого выступили корреспонденты газеты “Washington Post” Карл Бернштейн и Роберт Вудворт. Они описали собственное расследование, вошедшее в историю как “Уотергейтское дело”. Скандал заключался в том, что во время избирательной кампании 1972 года в резиденции Демократической партии США, располагавшейся в отеле “Уотергейт”, обнаружилось подслушивающее устройство. Выяснилось, что правящий тогда президент Никсон хотел быть в курсе планов партии, конкурировавшей с ним на выборах, что привело к импичменту и отставке Никсона. Сценарий фильма на английском языке можно найти на сайте <http://sfy.iv.ru>.

1977

“Джулия” / *Julia*

Элвин Саргент написал сценарий по мотивам одноименной автобиографической книги Лилиан Хеллман. Она рассказывает историю своей подруги детства Джулии, которая всю жизнь следовала идеалам. В 1930-е годы, когда Лилиан боролась за звание писательницы, Джулия вела свою личную войну с нацизмом, затратив на нее не только все моральные и физические силы, но и все материальные средства. На русском языке роман не издавался.

1978

“Полуночный экспресс” / *Midnight Express*

Сценарий Оливера Стоуна основан на автобиографии американца Билли Хейза, приговоренного за контрабандный провоз гашиша в Турцию к тридцатилетнему тюремному заключению в этой стране. “Полуночный экспресс” – это жаргонное выражение, сленговое определение побега из тюрьмы. На русском языке книга не публиковалась.

1979

“Крамер против Крамера” / *Kramer vs. Kramer*

Режиссер Роберт Бентон написал сценарий по одноименному роману Эйвери Кормана. История внешне благополучной американской семьи, которую неожиданно бросает мать, решившая отдаться карьере. С этого момента на первый план выходят сложные взаимоотношения брошенного мужа и его шестилетнего сына, идущих тернистым путем по направлению друг к другу. Но как только они сближаются, на пороге дома появляется раскаявшаяся мать и жена. На русском языке роман не был опубликован. Сценарий к фильму на английском и русском языках можно найти на сайте www.kinomania.ru.

1980

“Обыкновенные люди” / *Ordinary People*

Сценарий Элвина Саргента создан по одноименному роману Джудит Гест, не публиковавшемуся на русском языке. Это история распада некогда благополучной семьи. После трагической гибели старшего сына обнаруживаются все страхи и недомолвки между членами семьи. Особенно остро это чувствует младший сын. Обвиняя себя в смерти брата, он видит вокруг лишь ложь, лицемерие и неискренность в отношениях между родителями. На русском языке роман не издавался.

1981

“На золотом пруду” / *On Golden Pond*

Эрнест Томпсон переработал в сценарий собственную одноименную пьесу. Трудные, сентиментальные, резкие, трогательные и забавные взаимоотношения между отцом и дочерью, между дедушкой и внуком, между женой и мужем составили содержание этой семейной драмы. На русском языке пьеса не публиковалась.

1982

“Пропавший без вести” / *Missing*

Сценарий Коста-Гавраса и Дональда Огдена Стюарта основан на реальной истории американского гражданина, описанной в документальной книге Томаса Хаузера “Смерть Чарльза Хортонна”. Во время военного переворота в Чили в сентябре 1973 года без вести пропал американец. Позднее в журналистском расследовании выяснилось, что Чарльз Хорман, возможно, имел какие-то данные о военном перевороте, из-за чего его похитили, пытали, а потом убили. По мнению журналистов, проводивших расследование, все это произошло с ведома ЦРУ. Так или иначе, но тело убитого было возвращено на родину много месяцев спустя. На русском языке книга не публиковалась.

1983

“Слова нежности” / *Terms of Endearment*

Режиссер-дебютант Джеймс Л. Брукс написал сценарий, основываясь на одноименном романе Ларри Макмэрти. По сути дела, здесь два романа в одном. Первый – о сложных, трепетных, порой холодноватых отношениях матери и дочери, которые заканчиваются известием о том, что одна из них больна раком и пришло время произнести слова нежности по отношению друг другу. Второй – о романтических взаимоотношениях той же матери с соседом, бывшим астронавтом. Сначала эта связь очень слабая и робкая, но постепенно превращающаяся в жизненную необходимость для каждого из них. На русском языке роман не публиковался.

1984

“Амадей” / *Amadeus*

Английский драматург Питер Шеффер переработал в сценарий собственную одноименную пьесу-фантазию на тему взаимоотношений Моцарта и Сальери. Ярость Сальери, не дававшая ему покоя до конца дней, питалась одним и тем же вопросом: почему Бог наградил дурачка, клоуна, вульгарного и несносного мальчишку талантом, позволяющим мимоходом творить божественную музыку? И раз Сальери никогда не сможет обрести такой талант, то он в силах его уничтожить. Пьеса опубликована на русском языке (“Амадей”: Пьеса в 2-х действиях. М., 1983) и поставлена рядом театров в республиках СНГ. Со сценарием фильма на английском языке можно ознакомиться на сайте www.quotation.ru.

1985

“Из Африки” / *Out of Africa*

В основу сценария Курта Людтке положены сразу 4 книги: автобиографический роман “Из Африки” и записки о жизни в Кении датской писательницы Исаак Динесен (1885–1962), еще более известной под именем Карен Бликсен, полученным ей при замужестве. Людтке пользовался также исследованиями Джудит Турман “Исаак Динесен: жизнь рассказчика” и Эррола Тржебински “Тишина может говорить”. На русском языке эти книги не публиковались. Экранизация всех этих источников режиссером Сидни Поллаком представляет описание жизни Карен на плантации в Африке. Именно там она и встречает свою настоящую любовь.

1986

“Комната с видом” / *A Room With A View*

Экранизация романа классика английской литературы XX века Эдварда Моргана Форстера. В центре повествования – судьба молодой девушки Люси, исследующей вместе со своей тетушкой не только Европу, но и саму себя, свои чувства, эмоции, переживания.

Встречи с новыми людьми приводят героев к завязке любовных историй, в которых приходится выбирать между разумом и чувствами. На русском языке роман не публиковался.

1987

“Последний император” / *The Last Emperor*

Сценарий Марка Пеплоу и Бернардо Бертолуччи основан на мемуарах последнего императора Китая Пу И “От императора до гражданина” (в некоторых странах они выходили под названием “Я был последним императором”) и книге воспоминаний англичанина Реджинальда Джонстона, советника властителя Поднебесной. На русском языке мемуары не издавались.

1988

“Опасные связи” / *Dangerous Liaisons*

Кристофер Хэмптон, известный английский драматург, сценарист и режиссер, переработал в сценарий собственную пьесу, основанную на одноименном романе французского писателя XVIII столетия Шодерло де Лакло. Главные герои его книги – люди циничные, действующие без оглядки на мораль и нравственность. Великое множество раз книга перерабатывалась для театральной сцены и экрана, но лишь экранизация 1988 года была признана достаточно удачной. Роман неоднократно издавался на русском языке (Например: “Опасные связи”. М., 1992; “Опасные связи”. М., 1997). В полном объеме и с тщательными комментариями он вышел в 1967 году в серии “Всемирная литература”.

1989

“Шофер мисс Дэйзи” / *Driving Miss Daisy*

Альфред Ури переработал в сценарий собственную одноименную пьесу, получившую Пулицеровскую премию. История двадцатипятилетней вражды и дружбы богатой матроны-южанки и ее столь же неугомонного чернокожего шофера. С одной стороны, они не могут жить друг без друга, но вместе с тем никак не могут прийти к гармонии отношений. Однако их разговоры, споры, склоки, мелкие придирки и в конце концов примирения лишней раз подтверждают, как дорога им эта связь. На русском языке пьеса не публиковалась.

1990

“Танцы с волками” / *Dances with Wolves*

Сценарий написан Майклом Блэйком, взявшимся за переработку собственного одноименного романа, повествующего о взаимоотношениях между офицером-пограничником и индейцами племени сиу. Лейтенант правительственных войск проникается симпатией к этим людям, их образу жизни, влюбляется в индианку и в конце концов решает остаться с теми, кто нарек его Танцующим с волками. На русском языке роман не публиковался.

1991

“Молчание ягнят” / *The Silence of the Lambs*

Сценарий Тэда Талли основан на одноименном романе Томаса Гарриса (“Молчание ягнят”. М., 1994). Кларисса Старлинг, стажер Академии ФБР, приглашена начальством к расследованию серии зверских убийств, так как этого потребовал консультирующий ФБР маньяк-изувер Ганнибал Лектер, содержащийся в особых условиях. Со сценарием фильма можно также ознакомиться на сайте <http://www.moviescript.newmail.ru>

1992

“Хауардс Энд” / *Howard's End*

Сценарист Рут Пройер Джхабвала и режиссер Джеймс Айвори вновь (после “Комнаты с видом”) обращаются к творчеству Эдварда Моргана Форстера – классика английской литературы XX века. На этот раз их выбор пал на его роман 1910 года “Хауардс Энд”, иллюстрирующий жестокое и абсолютно непреклонное сословное сознание, утвердившееся среди всех классов Англии начала XX века, когда семейные конфликты разрастаются до социаль-

ных трагедий. Вывод: главная проблема заключена в необходимости общения, свободного от классовых предрассудков.

1993

“Список Шиндлера” / *Schindler's List*

В основу сценария Стивена Зейлляна лег одноименный роман Томаса Кенэлли, вышедший в свет в 1982 году и удостоенный премии Букера. На русском языке книга выпущена в 1994 году. В Америке книга была опубликована в 1982 году издательством “Hemisphere Publishers, Ltd.”. Кенэлли, Зейллан и Спилберг описывают реальные события, имевшие место в Польше времен Второй мировой войны. Сценарий к фильму на английском и русском языках можно найти на сайте www.kinomania.ru

1994

“Форрест Гамп” / *Forrest Gump*

Сценарий Эрика Рота создавался по одноименному роману Уинстона Грума. Несмотря на поразительно низкий уровень IQ, Форрест Гамп во всем добивается успеха и известности. Он учит танцевать Элвиса Пресли, становится звездой футбола, встречается с Джоном Ф. Кеннеди, с честью служит во Вьетнаме, доходит до положения национальной звезды настольного тенниса и, наконец, превращается в удачливого бизнесмена. У него есть все, нет только ответной любви со стороны обожаемой им девушки. После экранизации романа в Америке престижные журналы посвятили такому смехотворному явлению наших дней, как “гампизм”, несколько статей. По всей Америке как грибы стали возникать клубы “гампоманов”. Со сценарием фильма на английском и русском языках можно ознакомиться на сайте www.kinomania.ru.

1995

“Разум и чувство” / *Sense and Sensibility*

Сценарий Эммы Томпсон основан на одноименном романе Джейн Остин – одной из величайших писательниц в истории литературы. Книга представляет собой эпистолярный роман, главными героинями которого выступают две сестры, Элинора и Марианна, описывающие друг другу свои любовные истории. Элинора руководствуется разумом. Марианна чересчур впечатлительна и доверяет исключительно чувствам. В итоге обе находят свое счастье, идя к нему разными путями. Роман публиковался на русском языке под названием “Чувство и чувствительность” (Джейн Остин. Собрание сочинений в 3 т. М., 1988, Т. 1.) Сценарий фильма на английском языке представлен на сайте <http://sfy.iv.ru>.

1996

“Отточенное лезвие” / *Sling Blade*

Билли Боб Торнтон выступил как автор сюжета этой истории, а также как сценарист и режиссер ее экранизации. Картина является ремейком снятой в 1993 году тем же Торнтонном короткометражки “Некоторые люди называют это отточенным лезвием”. История, придуманная Торнтоном еще в 1980-е годы, повествует о человеке, прошедшем долгие годы в лечебнице для слабоумных за убийство своей матери и ее любовника. По прошествии 25 лет он возвращается в родной город взрослым мужчиной, остающимся на самом деле двенадцатилетним мальчишкой. Как только его жизнь начнет кое-как налаживаться, кошмар прошлого ворвется в нее с новой силой. Со сценарием фильма на английском языке можно ознакомиться на сайте <http://sfy.iv.ru>.

1997

“Секреты Лос-Анджелеса” / *L.A. Confidential*

Сценарий Брайана Хелгелэнда и Кертиса Хэнсона опирается на одноименный бестселлер Джеймса Элроя. Примечательно, что эта книга является третьей из цикла криминальных романов под общим названием “Лос-анджелесский квартет”. Лос-Анджелес 1950-х годов предстает не только как солнечный город с многочисленными пляжами, но и как

залитая кровью площадка, театр военных действий двух противоборствующих темных сил: полиции и криминальных банд. Под стать войне и взаимоотношения двух напарников-полицейских, главных героев фильма, влюбленных в одну и ту же проститутку. Сценарий фильма на английском и русском языках представлен на сайте www.kinomania.ru.

1998

“Боги и монстры” / *Gods and Monsters*

Режиссер Билл Кондон создавал сценарий фильма, взяв за основу роман Кристофера Брэма “Отец Франкенштейна”, посвященный судьбе легендарного режиссера Джеймса Уэйла – создателя классических фильмов “Франкенштейн” и “Невеста Франкенштейна”. На первый план выведена гомосексуальная связь между режиссером и его садовником, основанная на притяжении и отталкивании двух очень разных и вместе с тем очень схожих личностей.

1999

“Правила виноделов” / *The Cider House Rules*

Джон Ирвинг адаптировал для кино свой одноименный роман 1985 года. Действие книги разворачивается во времена Второй мировой войны, однако основные события вершатся далеко от фронта. Это притча о том, как много мест нужно посетить, чтобы узнать, где твой настоящий дом. Вот так и главный герой фильма, Гомер Уэллс, подросток-сирота, воспитывающийся под присмотром директора приюта доктора Ларча, спит и видит, как бы побыстрее покинуть отчий дом. Наступает момент, когда юноша окончательно решил познать другой мир, невзирая на сопротивление со стороны своего наставника. Он едет работать на садоводческую ферму и знакомится с другой жизнью, заново открывая для себя любовь, дружбу, предательство, жестокость и боль. Познание нового оборачивается в итоге тоской по дому, куда и возвращается повзрослевший Гомер. На русском языке роман был опубликован в 1999 году под названием “Правила дома сидра”. Сценарий фильма на английском языке представлен на сайте <http://sfy.iv.ru>.

2000

“Траффик” / *Traffic*

Сценарист Стивен Геэн обратился к одноименному английскому телесериалу, название которого подразумевает каналы продвижения наркотиков. Этот путь показан с абсолютно разных точек зрения, с той и с другой стороны закона. Траффик делит сюжет на несколько направлений. Первое и главное – личная трагедия члена Верховного суда США Роберта Вейкфилда, возглавляющего борьбу с наркоманией на федеральном уровне и обнаруживающего, что его шестнадцатилетняя дочь является наркоманкой. Тем временем в другом штате влиятельный бизнесмен арестован по подозрению в распространении наркотиков, но, как ни странно, его беременная жена решает продолжить “семейный” бизнес. По ее убеждению, в наше сложное и непредсказуемое время нельзя бросать то, что приносит устойчивые и высокие дивиденды. Сценарий к фильму на английском и русском языках можно найти на сайте www.kinomania.ru.

2001

“Игры разума” / *A Beautiful Mind*

В основу сценария Акивы Голдсмана легла одноименная книга Сильвии Назар. Сценаристу, возможно, казалось, что он создает не столько правдивую историю гениального математика, лауреата Нобелевской премии, сколько пример для подражания. Джон Нэш был известен не одними только научными подвигами, однако попробуем сегодня списать его неблаговидные поступки на острое психическое расстройство.

2002

“Пианист” / *The Pianist*

Сценарий Рональда Харвуда основан на одноименной автобиографической книге известного польского музыканта Владислава Шпильмана. Впервые книга была опубликована в 1946 году под названием «Смерть города», но это название было запрещено польскими коммунистами, и книга не издавалась до 1998 года, когда вышла под новым названием – «Пианист».

Шпильман рассказывает о событиях Второй мировой войны, когда он, уже знаменитый композитор, оказался в варшавском гетто, разделив с его обитателями все ужасы, страдания и унижения. В конце концов ему удается бежать, и все последующее время он проведет, прячась в разрушенных бомбежками домах. Единственное, что помогло герою выжить в аду, – это его музыка.

2003

«Властелин колец: Возвращение короля» / *The Lord of the Rings: The Return of the King*
Лауреатами «Оскара» за создание сценария фильма стали Фрэнсис Уолш, Филиппа Бойенс и Питер Джексон, однако лидером в составе этого трио следует считать Фрэнсис Уолш, супругу режиссера Питера Джексона и мать двоих его детей. Их творческий союз возник еще в середине 1980-х и к настоящему времени послужной список Уолш практически неотличим от фильмографии Джексона. Прекрасно отдавая себе отчет в том, какую ответственность возложил на ее плечи роман, Уолш даже после получения «Оскара» продолжает сторониться репортеров, постоянно отказывая им в интервью. Чего не скажешь о ее соавторах, П. Джексоне и Ф. Бойенсе. В то же время следует отметить, что сценаристы, работая над книгой Толкиена, позволили себе определенные вольности. Комментируя это, Питер Джексон не устал повторять: «Роман был и остается лучшим из всего когда-либо написанного. Я старался сделать все возможное, чтобы придерживаться текста оригинала, и прекрасно знаю, насколько хорошо информированы зрители. Последняя часть трилогии моя самая любимая. Она практически библейская и каждый раз заставляет меня плакать».

2004

«На обочине» / *Sideways*

В основу фильма лег одноименный роман Рекса Пиккета, периодически выступающего в качестве кинорежиссера и монтажера. Лауреатами же «Оскара» за создание лучшего сценария-экранизации стали режиссер фильма Александр Пэйн и сценарист Джим Тэйлор. Совместными усилиями они перенесли на экран историю о неудавшемся писателе и потихоньку спивающемся школьном учителе Майлзе Рэймонде (Пол Джаамати), переживающем очередной виток кризиса среднего возраста. Борясь с одолевающей тоской и гнетущими воспоминаниями о разрыве с женой, Пол отправляется в поездку по винодельческим хозяйствам Калифорнии в компании такого же неудачника, давным-давно вышедшего в тираж актера Джека (Черч). Однако расслабляется в поездке исключительно симпатяга Джек, амурные похождения которого подгоняют сроки будущей свадьбы, а она должна состояться уже через неделю. Джек отрывается по полной, а Майлз только охает, глядя на проделки своего приятеля. Как бы то ни было, но два этих очаровательных «лузера» никак не могли предположить, что ждет их впереди и насколько эта неделя изменит их жизнь...

2005

«Горбатая гора» / *Brokeback Mountain*

Фильм создан по рассказу Энни Пру (1935 г. р.), получившей в 1994 году Пулицеровскую премию за роман «Корабельные новости», по которому был также снят фильм. По иронии судьбы сценарий «Горбатой горы» написал другой лауреат Пулицера – Ларри Макмертри, прославившийся на весь мир благодаря «Последнему сеансу» (1971) Питера Богдановича. Героями «Горбатой горы» выступают два молодых ковбоя, которые, встретившись в начале 1960-х, поняли, что их дружба переросла в нечто большее. Они были вынуждены расстаться, но так и не смогли жить друг без друга. В литературном первоисточнике присут-

ствует множество предельно натуралистичных описаний, и потому режиссер мучительно решал, сохранять ли их в фильме. Доподлинно известно, что ряд сцен и кадров он все-таки вырезал. Скользящая тема мужской любви сразу же определила настороженное отношение широкой публики к этому проекту, хотя кочевавший по разным студиям более 10 лет сценарий считался едва ли не лучшим из написанного для кино. “Голубое” сообщество поначалу откликнулось на сообщение о запуске “голубого” кинопроекта гневными отповедями, но затем успокоилось.

Когда Энг Ли обратился к Хиту Леджеру, тот не захотел ввязываться в опасную авантюру, но при этом передал сценарий своей подружке Наоми Уоттс для более детального ознакомления. Придя в восхищение от прочитанного, Наоми уговорила Леджера сниматься у Ли. Что же касается Джейка Гилленхала, отказавшегося в свое время от участия в “Мечтателях” Бертолуччи из-за необходимости играть обнаженным, то он принял предложение Ли чуть ли не сразу. Впоследствии он объяснил это тем, что рос в окружении “голубых” пар, и, несмотря на подначки друзей, не боялся играть гея.

Действие картины происходит в Техасе и Вайоминге, где и находится давшая название фильму “горбатая” гора Броукбэк. Однако фильм снимали в живописных окрестностях канадской провинции Альберта. Ходили слухи, что Макмертри был недоволен изменениями, которые внес в сценарий Энг Ли, и крупно повздорил с режиссером, вынужденным ввести запрет на присутствие сценариста в районе съемочной площадки.

2006

“Отступники” / *The Departed*

В 1999 году гонконгские кинематографисты Сю Фай Мак и Феликс Чонг разработали сюжет ленты “Двойная рокировка”, производство которой заняло три года. Фильм рассказывал о выпускниках полицейской академии, оказавшихся по разные стороны баррикад. Один из них был внедрен в преступное сообщество, а другой стал осведомителем мафии в полиции. Этой очень недорогой картине было суждено занять третье место в списке самых кассовых гонконгских лент и завоевать главные национальные кинопремии “Золотая лошадь”, включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру (Вай Кюн Лау и Сю Фай Мак) и лучшую мужскую роль (Тони Люн). Прошло пять лет, и “Рокировкой” всерьез заинтересовались в Голливуде, когда сценаристу Уильяму Монахену пришлось в голову подтолкнуть Мартина Скорсезе к его любимой гангстерской тематике. Монахен, бывший редактор журнала “*Spy*”, создал свой вариант сценария, перенес действие в Бостон в среду потомков ирландских эмигрантов. Еще одно отличие “Отступников” от оригинала заключалось в том, что американский сценарист довольно подробно изложил биографию героев до того, как они стали подсадными утками.

В итоге Скорсезе стал проявлять заинтересованность в этом проекте еще до окончания работ по созданию “Авиатора”. По одной из версий, режиссер решил снять “Отступников” ради возобновления творческого контакта с Леонардо ДиКаприо. По другой – его давно интриговала история реально существовавшего мафиозо Уайти Болджера, уроженца Бостона, который много лет работал на две стороны – и на ФБР, и на мафию. “Это будет типично бостонская история”, – пообещал Скорсезе в интервью “*The Boston Globe*” незадолго до начала съемок. Однако по финансовым соображениям большую часть сцен “Отступников” пришлось снимать в Нью-Йорке, предоставлявшем студии пятнадцатипроцентную налоговую льготу. Ко времени завершения работы над фильмом никто не вспоминал, что “Отступники” задумывались как среднебюджетная лента. По оценкам экспертов, расходы составили \$90 млн. “Двойная рокировка” была полуторачасовым фильмом, а ремейк Скорсезе на последнем тест-просмотре длился 2 часа 40 минут.

2007

“Старикам тут не место” / *No Country for Old Men*

Название фильма цитирует строчку из поэмы У. Б. Йейтса “Плавание в Византию”. Бытовало мнение, что прозу лауреата Пулицеровской премии 2007 года Кормака Маккарти необычайно трудно, а то и вовсе невозможно переложить на язык кинематографа. Однако братья Коэн сумели перенести на экран перипетии одноименной книги настолько буквально и последовательно, насколько это было осуществимо в принципе. Они пытались сохранить не только дух, но и букву романа – большинство диалогов и монологов в фильме, в частности финальная речь шерифа Белла, повторяют слово в слово книжные диалоги и монологи. Вместе с тем увидело свет произведение, практически полностью избавленное от “литературщины”: динамичное, отмеченное несомненной выразительностью образов. С сюжетом можно познакомиться в “Аннотированном каталоге лучших фильмов года”.

Книга вышла в свет в июле 2005 года, и вскоре продюсер Скотт Рудин приобрел права на экранизацию. Действие романа, выполненного в жанре так называемой “черной серии”, разворачивается в 1980 году на американо-мексиканской границе. Это вторая по счету экранизация произведений Маккарти. До Коэнов только Билли Боб Торнтон обращался к его прозе, поставив ленту “Все эти прелестные лошадки” (в нашем прокате – “Неукротимые сердца”, 2002). Зато после невероятного успеха “Стариков” ставки Маккарти взмыли вверх – в ближайшее время мы увидим как минимум еще две экранизации его романов – “Дорога” (2006), за создание которой он и получил Пулицеровскую премию, а также “Кровавый меридиан” (1985). Первый фильм снимет Джон Хиллкоут, второй – Ридли Скотт.

Аннотированный каталог лучших неанглоязычных фильмов

1947

Специальная почетная премия

“Шуша” / *Sciuscia*

Италия, черно-белый, 93 мин.

реж. Витторио Де Сика

в ролях: Ринальдо Сморгони, Франко Интерленги, Аньело Меле, Бруно Ортензи, Пасифико Астролого

Полудокументальное повествование о нищете, ставшей главной темой неореалистов. Речь идет о двух римских уличных мальчишках, Джузеппе (Сморгони) и Паскуале (Интерленги), которые борются за выживание в разрушенной войной Италии. Целыми днями они обретаются на черном рынке, пока не попадают в исправительную школу.

1948

Специальная почетная премия

“Господин Венсан” / *Monsieur Vincent*

Франция, черно-белый, 113 мин.

реж. Морис Клош

в ролях: Пьер Френе, Лиз Деламар, Эме Кларин, Жан Дюбюкур, Жермен Дермоз, Поль Ренуар, Вера Норман, Мишель Буке

Фильм рассказывает о французском религиозном и общественном деятеле XVII века Венсане де Поле, кюре в Шатийоне, впоследствии ставшем священником на галерах. Он посвятил свою жизнь бедным и обездоленным, основал ряд госпиталей и приютов, создал специальную службу спасения подкидышей.

Пьер Френе получил приз за лучшую мужскую роль на МКФ в Венеции в 1947 году. Сценарий и диалоги Жана Ануя. Оператор – Клод Ренуар.

1949

Специальная почетная премия

“Похитители велосипедов” / *Ladri di biciclette*

Италия, черно-белый, 90 мин.

реж. Витторио Де Сика

в ролях: Ламберто Маджиорани, Лианелла Карелл, Энцо Стайола, Елена Альтиери, Джино Сальтамаренда

История отца и сына, сыгранная непрофессиональными актерами. Они бродят по улицам послевоенного Рима в надежде найти украденный велосипед, без которого безработный отец не сможет получить место расклейщика афиш. Этот шедевр итальянского неореализма – одна из лучших кинокартин всех времен и народов.

1950

Специальная почетная премия

“У стен Малапаги” (“По ту сторону решетки”) / *Le mura di Malapaga (Au-dela des grilles)*

Италия—Франция, черно-белый, 100 мин.

реж. Рене Клеман

в ролях: Жан Габен, Иза Миранда, Вера Тальки, Андреа Чекки, Робер Дальбан, А. Нинки, К. Тамберлани

Криминальная мелодрама, действие которой происходит в трущобном районе Генуи – Малапаге – вскоре после Второй мировой войны. Герой фильма Пьер (Габен), пытающийся скрыться после убийства, влюбляется в официантку Марту (Миранда). Он пытается начать новую жизнь, но, увы, слишком поздно. Полиция продолжает идти по следам Пьера. В итоге он, разочарованный и опустошенный, безропотно сдается властям. В этом фильме Габен прощается с образом романтического героя довоенного “поэтического реализма”.

Картина была удостоена премий за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль на Каннском МКФ 1949 года.

1951

Специальная почетная премия

“Расемон” / *Rashomon*

Япония, черно-белый, 85 мин.

реж. Акира Куросава

в ролях: Тосиро Мифунэ, Масаюки Мори, Матико Кие, Такаси Симура, Минору

Тиаки, Китидзиро Уэда, Дайскэ Като,

Фумико Хомма

“Расемон” стал сенсацией Венецианского кинофестиваля (премия “Золотой лев святого Марка” лучшему фильму). Впервые японская картина оказалась в центре внимания всего киномира. Зрителей и критиков покорила необычная манера повествования: четыре персонажа рассказывали об одном и том же событии – убийстве самурая – с разных точек зрения, однако из их рассказов вовсе не складывалась единая картина происшедшего. Рожденный таким образом эффект ускользающей истины производил ошеломляющее впечатление.

В основу сценария (соавторы: Акира Куросава и Синобу Хасимото) легли новеллы “Ворота Расемон” и “В чаше” классика японской литературы Акутагава Рюноске. В 1964 году Мартин Ритт создал ремейк этой картины, присвоив ей название “Возмутительный случай” (*The Outrage*; в главной роли Пол Ньюман). Перенеся действие фильма на американский Дикий Запад, Ритт придал повествованию форму вестерна.

1952

Специальная почетная премия

“Запрещенные игры” / *Jeux interdits*

Франция, черно-белый, 87 мин.

реж. Рене Клеман

в ролях: Брижитт Фоссе, Жорж Пужоли, Амеди, Люсьен Юбер, Лоранс Бади, Жак Марен, Сюзанна Курталь

Грустная история маленькой пятилетней парижанки, осиротевшей в самом начале войны с гитлеровской Германией во время налета немецкой авиации. Потрясенная случившимся, девочка попадает в простую крестьянскую семью и, подружившись с младшим сыном, начинает вести странные игры, собирая атрибуты, связанные со смертью и имитируя похоронные обряды. В золотой фонд мирового кино эта лента вошла как одна из самых впечатляющих попыток проанализировать влияние войны на детскую психику.

На Венецианском МКФ “Запрещенные игры” были признаны лучшим фильмом фестиваля.

1953

Награда не была присуждена.

1954

Специальная почетная премия

“Врата ада” / *Jigokumon*

Япония, цветной, 89 мин.

реж. Тейносукэ Кинугаса

в ролях: Матико Кио, Кацуо Хасегава, Исао Ямагата, Корейа Сенда и др.

Экранизация пьесы Кана Кикиuti “Муж Кесу”. В 1350 году, во время попытки переворота, преданный сегуну самурай помогает бежать из города придворной даме. После того как переворот терпит неудачу, самурай просит, чтобы ему позволили жениться на этой женщине в качестве награды. Однако выясняется, что она уже замужем за одним из подданных сегуна. Самурай не оставляет своего желания и просит Кесу уйти от мужа, а затем сам бросает ему вызов, что приводит к трагическим последствиям...

Кинугаса, учившийся у Эйзенштейна, стал первым японским режиссером, открытым западным зрителем, и первым японцем, использовавшим в работе американский метод цветной съемки. Итог: специальный почетный “Оскар” и “Золотая пальмовая ветвь” Каннского кинофестиваля.

1955

Специальная почетная премия

“Мусаси Миямото” / *Musashi Miyamoto*

Япония, черно-белый, 92 мин. (часть I), 104 мин. (часть II), 105 мин. (часть III)

реж. Хироси Инагаки

в ролях: Тосиро Мифуне, Каруо Ясигуса, Рентаро Микуни, Кодзи Тсурата, Йоко Нито, Сатио Сакаи, Марико Окада, Акихико Хирата

Историческая драма, действие которой происходит в XVI веке. Японский крестьянин Такедзо (Мифуне), мечтающий стать воином-самураем, вступает в армию и принимает участие в междоусобной войне. В итоге он осуществляет свою мечту, став великим воином Мусаси. Но, как бы то ни было, остаток жизни он проведет как миссионер, несущий ожесточенным людям слово божье.

1956

“Дорога” / *La strada*

Италия, черно-белый, 115 мин. (пр-во: 1954)

реж. Федерико Феллини

в ролях: Джульетта Мазина, Энтони Куинн, Ричард Бэйзхарт, Альдо Сильвани, Марчелла Ровере, Ливия Вентурини

Первым лауреатом регулярного “Оскара” в конкурсе на звание “Лучшего неанглоязычного фильма года” стала печальная история из жизни бродячих циркачей. Жестокий и грубый силовой акробат Дзампано (Куинн) берет себе в услужение простодушную Джельсо-

мину (Мазина). Скитаясь по сельским дорогам Италии, они повстречали молодого циркача Матто (Бэйзхарт), которого ожидала смерть от руки ревнивого Дзампано. Совершив это преступление, Дзампано пошел еще дальше, бросив умирать больную Джельсомину на пустынной дороге. И все же общение с этим светлым существом оставило глубокий след в его душе. В финале картины он впервые в жизни зарыдал, потрясенный трагедией, которую сам и сотворил.

Картина удостоена премии “Серебряный лев” (Гран-при жюри) на Венецианском МКФ.

1957

“Ночи Кабирии” / *Le notti di Cabiria*

Италия—Франция, черно-белый, 110 мин.

реж. Федерико Феллини

в ролях: Джульетта Мазина, Амедео Надзари, Франсуа Перье, Франка Марци, Альдо Сильвани, Дориан Грэй, Марио Пассанте

История бедной уличной проститутки, стремящейся к счастью, но всегда оказывающейся в проигрыше. Сюжет этого фильма, созданный Феллини в соавторстве с Эннио Флайано, Туллио Пинелли и Брунелло Ронди, стал основой бродвейского мюзикла “Милашка Черити” (*Sweet Charity*), имевшего, в свою очередь, продолжение в виде одноименного фильма 1968 года, дебютной работы Боба Фосси в качестве кинорежиссера (в главной роли снялась Ширли Маклейн).

На Каннском МКФ Джульетта Мазина была удостоена премии за исполнение лучшей роли.

1958

“Мой дядя” / *Mon oncle*

Франция—Италия, цветной, 116 мин.

реж. Жак Тати

в ролях: Жак Тати, Жан-Пьер Золя, Адриен Сервати, Ален Бекур

Это сатирическое повествование призвано еще раз подчеркнуть резкое различие между голодными, но веселыми французскими бедняками и самодовольными буржуа. Елеле сводящий концы с концами господин Юло (Тати) противопоставлен своим родственникам, обитающим в ультрасовременном доме, напичканном бесчисленными техническими устройствами. В этом фильме почти нет диалогов, что с лихвой компенсировано потоком удачных гэгов.

Картина удостоена специальной премии жюри Каннского МКФ. В США “Мой дядя” демонстрировался под названиями *My Uncle* и *My Uncle, Mr. Hulot*. Продолжительность американской версии – 110 мин.

1959

“Черный Орфей” / *Orfeu negro*

Франция—Бразилия—Италия, цветной, 106 мин.

реж. Марсель Камю

в ролях: Брено Мелло, Марпесса Доун, Леа Гарсиа, Адемар Да Силва, Лурдес Де Оливейра

Современная версия легенды об Орфее и Эвридике. Действие фильма разворачивается во время всемирно известного карнавала в Рио-де-Жанейро. Водитель трамвая влюбляется в деревенскую девушку, трагически погибающую по его вине. Но даже смерть не останавливает героя. Он отправляется на поиски своей возлюбленной, приводящие его в загробный мир, где любовь вспыхивает с новой силой. Критика особо отмечала великолепную музыкальную партитуру Луиса Бонфа и Антонио Карлоса Жобима, а также блистательную актерскую работу Марпессы Доун, супруги режиссера.

1960

“Девичий источник” / *Jungfrukällan*

Швеция—Германия, черно-белый, 88 мин.

реж. Ингмар Бергман

в ролях: Макс фон Зюдов, Бригитта Вальберг, Гуннель Линдблом, Бригитта Петтерссон, Аксель Дюберг

Замысловатое средневековое сказание (действие фильма разворачивается в XIV веке), использующее мотивы народной баллады “Дочери Тере из Вэнге”, повествующее о семье глубоко набожных крестьян, которых предали проклятию. Когда их дочь (Петтерссон) была изнасилована и убита тремя бродягами, а отец семейства (Зюдов) отправился отомстить за содеянное, проклятие стало проявлять себя еще более изуверским способом.

В 1972 году американский режиссер Уэс Крейвен создал крайне низкопробный ремейк этого фильма – кровавый триллер “Последний дом слева” (*The Last House on the Left*).

1961

“Как в зеркале” / *Sasom i en spegel*

Швеция, черно-белый, 91 мин.

реж. Ингмар Бергман

в ролях: Харриет Андерссон, Гуннар Бьернstrand, Макс фон Зюдов, Ларс Пассгорд

Драма четырех героев: медленно сходящей с ума молодой женщины (Андерссон), пассивно наблюдающего за этим мужа (Зюдов), ее жестокосердного отца-писателя (Бьернstrand) и младшего брата-женоненавистника (Пассгорд), которые проводят лето на уединенном острове. Первая часть так называемой “трилогии веры”, за которой последовали “Зимний свет”, “Причастие” (1962) и “Молчание” (1963). Эти картины принято трактовать как свидетельство глубокого разочарования Бергмана в лютеранской вере.

В международном прокате фильм демонстрировался под названием “Сквозь темное стекло” (*Through a Glass Darkly*).

1962

“Вокресенья в Виль-д-Авре” / *Les dimanches de Ville d'Avray*

Франция, черно-белый, 110 мин.

реж. Серж Бургиньон

в ролях: Харди Крюгер, Патриция Гоцци, Николь Курсель, Даниэль Ивернель

Маленький городок близ Парижа. Тяжело контуженный немецкий пилот (Крюгер), страдающий от амнезии, пытается обрести утраченный контакт с миром в общении с двенадцатилетней сиротой (Гоцци). Попытка новых друзей отметить в лесу Рождество заканчивается трагически для девочки, а немец становится главным подозреваемым в убийстве. Критика отмечала “интеллигентную” режиссуру дебютанта Сержа Бургиньона и изысканную музыкальную партитуру Мориса Жарра.

Фильм демонстрировался также под названием *Sundays and Cybele*, а также *Cybele ou Les dimanches de Ville-d'Avray*.

1963

“Восемь с половиной” / *Otto e mezzo; 8 1/2*

Италия—Франция, черно-белый, 135 мин.

реж. Федерико Феллини

в ролях: Марчелло Мастоаянни, Клаудиа Кардинале, Анук Эме, Сандра Мило, Барбара Стил, Розелла Фальк

Уникальный в мировом кино пример рождения выдающегося произведения посредством рассказа о неспособности его автора выйти из творческого кризиса. Главный герой фильма – кинорежиссер Гвидо Ансельми (Мастоаянни) – не знает, как приступить к созда-

нию следующей картины. После долгих мучительных переживаний он приходит к решению снять фильм о том, как он не может его снять.

Несмотря на изменившиеся со временем оценки данного фильма в худшую сторону, хочется привести слова известного американского киноведа Леонарда Молтина: “Длинный, трудный, но очаровательный фильм, завораживающий своим творческим и техническим волшебством. Это, несомненно, один из наиболее ярких случаев самоутверждения среди запечатленных на целлулоиде”.

Картину ожидал “Большой приз” на фестивале в Москве.

В последующие годы было создано немало кинофантазий на ту же тему, включая российский фильм “Цирк сгорел, и клоуны разбежались” (1998) Владимира Бортко.

1964

“Вчера, сегодня, завтра” / *Leri, oggi, domani*

Италия—Франция, цветной, 119 мин.

реж. Витторио Де Сика

в ролях: Марчелло Мастоаянни, София Лорен, Тина Пика, Джованни Ридольфи, Агостино Салвьетта, Армандо Тровайоли

Блестящая “комедия по-итальянски”, состоящая из трех новелл, в которых Лорен и Мастоаянни создают образы трех пар, принадлежащих к разным слоям общества: бедные, богатые, средний класс. Мораль сей басни: если ты итальянка и ты привлекательна, то обязательно добьешься своего. “Стриптиз для Марчелло” из третьей новеллы – одна из самых знаменитых сцен во всей артистической карьере Софии Лорен.

1965

“Магазин на площади” / *Obchod na korze*

ЧССР, черно-белый, 128 мин.

режиссеры: Ян Кадар и Эльмар Клос

в ролях: Йозеф Кронер, Ида Каминска, Хана Сливкова, Франтишек Зварик, Мартин Грегор

Трагическая и вместе с тем искрящаяся остроумием история, разворачивающаяся в маленьком чешском городке во времена немецкой оккупации. Достаточно глуповатый герой картины, которого все вокруг считают неудачником, получает наконец, шанс выйти в люди – мандат на владение пуговичным магазинчиком, конфискованным новой властью у старой еврейки, не отдающей себе отчет в творящемся вокруг нее. Герой пытается совместить несовместимое: с одной стороны, быть хорошим для всех, с другой – извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации. В конечном итоге такое двуличие приводит “маленького человека” к предательству и убийству. Критика отмечала потрясающую игру польской актрисы Иды Каминска в роли хозяйки магазинчика.

1966

“Мужчина и женщина” / *Un homme et une femme*

Франция, цветной, 102 мин.

реж. Клод Лелуш

в ролях: Анук Эме, Жан-Луи Трентиньян, Пьер Бару, Валери Лагранж

Романтическая мелодрама, посвященная любви молодых вдовы и вдовца, которые встречаются в частной школе-пансионе, где воспитываются их дети. Этот фильм, благодаря оригинальному сюжету, смелой режиссуре, виртуозной операторской работе и музыке Франсиса Лэя, стал одной из самых популярных любовных историй 1960-х годов. Он также знаменовал собой приближающийся идейный крах французской “новой волны”, новаторскую форму которой начнет подтачивать “буржуазное” содержание.

Картина была удостоена Гран-при Каннского МКФ, а также “Оскара” за оригинальный сценарий. В 1977 году Лелуш создал ремейк своего фильма, получивший название “Другой

мужчина, другой шанс”, а в 1986 году с тем же актерским составом снял продолжение этой истории – “Мужчина и женщина: 20 лет спустя”, увенчавшееся громким провалом.

1967

“Поезда под пристальным наблюдением” / *Ostre sledovane vlaky*

ЧССР—ГДР, черно-белый, 89 мин.

реж. Иржи Менцель

в ролях: Вацлав Нецкар, Итка Бендова, Владимир Валента, Либусе Хавелкова, Йозеф Сомр, Иржи Менцель, Надя Урбанкова

Один из лучших фильмов периода расцвета чешской “новой волны”, поставленный по одноименной повести Богумила Грабала, соавтора сценария фильма, отказавшего режиссеру в желании увенчать картину хеппи-эндом. Так или иначе, но Иржи Менцель стал едва ли не первым кинематографистом, показавшим глухую провинцию времен Второй мировой войны сквозь призму горького юмора, избежав ложно-героического пафоса. В фильме рассказывается о том, как на маленькой железнодорожной станции сексуально озабоченный юноша-практикант после серии неудач одерживает свою первую победу и, обретя уверенность в себе, нелепо и трагически погибает, выполняя задание группы подпольщиков. Эту простую историю авторы погрузили в необычную, ироническую и немного фантастичную атмосферу, завораживающую зрителей и сегодня.

1968

“Война и мир”

СССР, цветной, 373 мин., оригинальная версия: 431 мин.

реж. Сергей Бондарчук

в ролях: Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Ирина Скобцева, Олег Табаков, Олег Ефремов, Василий Лановой, Анатолий Кторов

Экранизация эпического романа Льва Толстого с блестящими актерскими работами и масштабными батальными сценами. Фильм Бондарчука произвел потрясающее впечатление на американскую аудиторию. Авторитетный кинокритик Леонард Молтин отметил следующее: “В кинотеатрах нищий английский дубляж портит эту точную киноверсию романа Толстого, а телевидение с его коммерческой рекламой и развлекательными шоу наносит фильму еще больший вред. Но даже в этих условиях он сумел сохранить свою ценность; ослепительный фильм!”

Картина стала лауреатом “Большого приза” Московского МКФ.

1969

“Дзета” / *Z*

Алжир—Франция, цветной, 127 мин.

реж. Коста-Гаврас

в ролях: Ив Монтан, Ирэн Папас, Жан-Луи Трентиньян, Жак Перрен, Франсуа Перье, Шарль Деннер, Бернар Фрессон, Жорж Жере, Марсель Боццуффи

В конкурсе фильм представлял Алжир, так как политическая ситуация не позволяла режиссеру русского происхождения работать в Греции. В основу этого политического детектива положено реальное убийство профессора медицины, вошедшее в историю как “Дело Ламбракиса”. Это преступление, закамуфлированное под автокатастрофу, было совершено режимом “черных полковников” в 1965 году, пытавшимся уйти от обвинений в коррупции, которой были охвачены высшие правительственные и полицейские круги. Фильм заслуживает похвалы более за свою идейную позицию, чем за художественные достоинства.

Жан-Луи Трентиньян был удостоен премии лучшему актеру на Каннском МКФ. Продолжительность оригинальной версии – 434 мин.

1970

“Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений” / *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto*

Италия, цветной, 115 мин.

реж. Элио Петри

в ролях: Джан Мария Волонте, Флоринда Болкан, Джанни Сантуччо, Серджо Трамонти, Сальво Рандоне, Артуро Доминичи

“Черная” политическая сатира, один из первых фильмов итальянского “леворадикального кино” 1970-х годов. Главный герой (точнее, антигерой) фильма – крупный полицейский чиновник, который убивает любовницу и затевает садомазохистскую игру со своими подчиненными, ведущими следствие по этому делу. Он подбрасывает неопровержимые улики, доказывающие его вину, и тут же опровергает их своим авторитетом начальника. Открытый финал этого гротеска намекает на то, что убийце удастся выйти сухим из воды.

Картина удостоена специального приза жюри на Каннском МКФ.

1971

“Сад семьи Финци-Контини” / *Il giardino dei Finzi Contini*

Италия—ФРГ, цветной, 95 мин.

реж. Витторио Де Сика

в ролях: Доминик Санда, Лино Каполиччио, Хельмут Бергер, Фабио Тести, Ромоло Валли, Камилло Анджелини-Рота

Фильм представляет собой смелое свидетельство о вовлечении Италии в холокост. Эта превосходно снятая драма (действие происходит во время Второй мировой войны в Италии) повествует о богатой и знатной еврейской семье, запершей саму себя в поместье-гетто и игнорирующей сведения о зверствах нацистов до тех пор, пока не становится слишком поздно. Фильм превратил в звезду мировой величины актрису Доминик Санда.

Картина завоевала Гран-при Берлинского МКФ.

1972

“Скромное обаяние буржуазии” / *Le charme discret de la bourgeoisie*

Франция—Испания—Италия, цветной, 100 мин.

реж. Луис Бунюэль

в ролях: Фернандо Рэй, Дельфин Сейриг, Стефани Одран, Бюль Ожье, Мишель Пикколи, Жан-Пьер Кассель, Милена Вукотич, Поль Франкер, Жюльен Берто

Изящная насмешка Бунюэля, как нельзя лучше высветившая его отношение к миру “высшего среднего класса”. Сюжет вертится вокруг страстного желания группы преуспевающих буржуа, связанных приятельскими и криминально-деловыми отношениями, сытно поесть. Бунюэль не дает этому желанию осуществиться, постоянно вовлекая героев в сюрреалистические ситуации, окрашенные “черным юмором”, смешивая до полной неразберихи сны и реальность, выворачивая наизнанку традиционные ценности и издеваясь над стремлением зрителя предугадать развитие сюжета. Один из самых мощных, энергичных и смешных фильмов великого мастера.

1973

“Американская ночь” / *La nuit americaine*

Франция—Италия, цветной, 120 мин.

реж. Франсуа Трюффо

в ролях: Жаклин Биссет, Валентина Кортезе, Александра Стюарт, Жан-Пьер Омон, Жан-Пьер Лео, Франсуа Трюффо, Натали Бай

Эту драматическую комедию, созданную выдающимся режиссером-психологом, некоторые критики сравнивали с картиной Феллини “Восемь с половиной”. Действительно, “Американская ночь” – это тоже “кино в кино”. В центре повествования – история взаимоотношений членов съемочной группы вымышленного фильма “Знакомьтесь, Памела”.

Каждого из них сопровождает целая цепь веселых и грустных недоразумений, постепенно переходящих в кипение шекспировских страстей. Доходит до того, что герой Жан-Пьера Лео восклицает: “Неужели фильмы важнее жизни?” Как утверждал режиссер: “...я начинаю свою картину с того момента, где закончился фильм Феллини”. Сам Трюффо исполнил роль режиссера Феррана. В одном из эпизодов снялся знаменитый английский писатель Грэм Грин. Фильм посвящен Дороти и Лилиан Гиш.

В англоязычных странах фильм демонстрировался также под названием *Day for Night*.

1974

“Амаркорд” / *Amarcord*

Италия—Франция, цветной, 127 мин.

реж. Федерико Феллини

в ролях: Магали Ноэль, Бруно Дзанин, Пупелла Маджо, Армандо Бранча, Нандо Орфеи, Чиччо Инграссиа, Джузеппе Ланигро, Жозиана Тандзилли

Ностальгический экскурс в прошлое, предпринятый Феллини с целью воссоздания образа родного городка Римини времен муссолиниевской Италии 1930-х годов. На местном романском диалекте “Амаркорд” означает “Я вспоминаю”. Окрашенные теплой иронией эпизоды реальных событий в семье, школе, жизни соседей, участников Сопrotивления и т. д. причудливо соединены с городскими легендами, снами и фантазиями главных героев. В итоге мы видим созданный на экране неповторимый мир периода “зрелого Феллини”. Нельзя не отметить также потрясающую работу художника Данило Донати и энергичную музыку Нино Роты, прекрасно отразившую атмосферу того времени.

1975

“Дерсу Узала”

СССР—Япония, цветной, 144 мин.

реж. Акира Куросава

в ролях: Максим Мунзук, Юрий Соломин, Владимир Кремена, Александр Пятков, Дима Коршиков, Суйменкул Чокморов, Светлана Данильченко

Сценарий фильма написан Акирой Куросавой в соавторстве с Юрием Нагибиным, положившими в его основу книги знаменитого русского исследователя Дальнего Востока В. К. Арсеньева “По Уссурийскому краю” и “Дерсу Узала”. Главный герой – “естественный человек”, охотник-гольд (Мунзук) – несколько раз спасает жизнь русского путешественника и руководителя группы топографов (Соломин), исследующего Уссурийскую тайгу, после чего становится для последнего не только другом, но и наставником. Дерсу Узала помогает умудренному опыту ученому постичь тайны общения с природой и заново открыть для себя простые и вечные истины.

Фильм завоевал Золотой приз на X Московском МКФ.

1976

“Черное и белое в цвете” / *Noirs et Blancs et en couleur*

Берег Слоновой Кости—Франция—ФРГ, цветной, 90 мин.

реж. Жан-Жак Анно

в ролях: Жан Карме, Жак Дюфильо, Катрин Рувель, Жак Спайссер, Дора Долл

Необычная и довольно едкая сатира, выставяющая на посмешище колониализм. Героем этой истории становится некий эксцентричный француз, который самоутверждается, работая на удаленной почтовой станции в Западной Африке. Узнав о начале Первой мировой войны, он решает атаковать находящийся неподалеку германский форт, будучи не в силах совладать с приступом внезапно охватившего его патриотизма.

Фильм стал громким дебютом бывшего телережиссера, которому предстояло стать одним из самых удачливых постановщиков в истории кино Франции.

1977

“Жизнь впереди” / *La vie devant soi*

Франция, цветной, 105 мин.

реж. Моше Мизрахи

в ролях: Симона Синьоре, Сами Бен Йуб, Клод Дофен, Габриэль Жаббур, Михаль Бат-Адам, Коста-Гаврас, Стелла Аннисет

Экранизация романа Эмиля Ажара (псевдоним французского писателя и кинорежиссера Ромена Гари). Странная история любви пожилой руководительницы приюта для детей проституток, бывшей узницы Освенцима мадам Розы (Синьоре), обладательницы очень дурной репутации, и арабского мальчика-сироты Мохаммеда (Бен Йуб), ставшего еще одним обитателем этого дома печали.

По мнению многих авторитетных критиков, мадам Роза – лучшая роль великой Симоны Синьоре, не побоявшейся предстать перед своими многочисленными почитателями сильно располневшей и состарившейся.

В ряде стран фильм демонстрировался под названием “Мадам Роза” (*Madame Rosa*).

1978

“Приготовьте платочки” / *Preparez vos mouchoirs*

Франция—Бельгия, цветной, 108 мин.

реж. Бертран Блие

в ролях: Жерар Депардьё, Патрик Деваэр, Кароль Лор, Ритон, Мишель Серро, Элеонора Херт, Жан Ружери

Изящная пародия на традиционные мелодрамы. И без того тупиковая ситуация “любовного треугольника” доведена здесь до полного абсурда: пока Стефан (Деваэр) и Рауль (Депардьё) сбиваются с ног, чтобы удовлетворить бесконечные прихоти своей скучающей возлюбленной (Лор), она направляет нерастрченную энергию на совершенно постороннего молодого человека. Как ни парадоксально, но в итоге выясняется, что такое положение всех устраивает...

1979

“Жестяной барабан” / *Die Blechtrommel*

ФРГ—Франция—ПНР—СФРЮ, цветной, 142 мин.

реж. Фолькер Шлендорф

в ролях: Дэвид Беннент, Марио Адорф, Ангела Винклер, Даниэль Ольбрыхски, Катарина Тальбах, Хайнц Беннент, Андреа Феррьоль, Шарль Азнавур, Хайнц Беннент

Экранизация одного из самых сложных романов Гюнтера Грасса. Шлендорф нашел очень точный кинематографический эквивалент гротескной прозе, создав потрясающую кинопритчу о судьбе нацистской Германии. Повествование ведется от лица маленького Оскарчика, в возрасте трех лет решившего перестать расти. Все свое время он проводит за игрой на жестяном барабане, подаренном ему родителями. Действие фильма разворачивается в Данциге до, во время и сразу же по окончании немецкой оккупации.

Мировой сенсацией стала актерская работа двенадцатилетнего Дэвида Беннента, сына актера Хайнца Беннента, также снимавшегося в этом фильме. На Каннском МКФ “Жестяной барабан” разделил “Золотую пальмовую ветвь” вместе с “Апокалипсисом сегодня” Ф. Ф. Копполы.

1980

“Москва слезам не верит”

СССР, цветной, 152 мин.

реж. Владимир Меньшов

в ролях: Вера Алентова, Ирина Муравьева, Алексей Баталов, Александр Фатюшин, Раиса Рязанова, Наталья Вавилова, Борис Сморгчов, Юрий Васильев, Олег Табаков, Евгения Ханаева

Мелодраматическая история трех девушек из рабочего общежития (время действия – вторая половина 1950-х – конец 1970-х годов), которая полностью соответствует стандартам мифа о “великой американской мечте”, когда Золушка после долгих мытарств обретает богатство и, как следствие, встречает своего принца. Неудивительно, что американская аудитория восторженно приняла картину. Заголовки газет гласили: “Самое лучшее из всего советского кино!”, “Лучше, чем „Война и мир“!” и т. д. Поражает другое – советский фильм был удостоен высшей международной кинопремии в самый разгар кампании протеста, вызванной вмешательством СССР в афганские события.

1981

“Мефисто” / *Mephisto*

Венгрия—ФРГ—Австрия, цветной, 135 мин.

реж. Иштван Сабо

в ролях: Клаус Мария Брандауэр, Кристина Янда, Ильдико Баншаги, Дбердь Черчалми, Рольф Хоппе, Карин Бойд, Кристин Харбот

Экранизация одноименного романа Клауса Манна (сына Томаса). Прототипом главного героя послужил Густав Грюнденс – известный театральный актер, прославившийся предвоенную немецкую сцену исполнением роли Мефистофеля. С приходом к власти нацистов Грюнденс (в фильме – Хеген), придерживавшийся прежде левых взглядов и мечтавший о создании “пролетарского театра”, предпочел воспользоваться перспективой превращения в “актера № 1” Третьего рейха. “Мефисто” – первая часть киотрилогии Сабо—Брандауэра, тема которой – столкновение амбициозной личности и тоталитарного государства. Другие фильмы трилогии – “Полковник Редль” (1985) и “Хануссен” (1988).

Картина была удостоена премии Каннского МКФ за лучший сценарий.

1982

“Начать сначала” / *Volver a empezar*

Испания, цветной, 93 мин.

реж. Хосе Луис Гарси

в ролях: Антонио Феррандис, Энкарна Пасо, Хосе Бодало, Агустин Гонсалес, Пабло Ойо, Марта Фернандес Муро

Сентиментальная история бывшего солдата-республиканца времен Гражданской войны, ставшего профессором Калифорнийского университета. По прошествии лет, уже в ранге лауреата Нобелевской премии по литературе, он приезжает на родину в Хихон, чтобы предаться воспоминаниям о своей первой большой любви (Пасо) и лучшем друге (Бодало). Проведя в Испании несколько дней, наполненных радостью и печалью, герой возвращается в Америку, которая так и не стала для него второй родиной.

1983

“Фанни и Александр” / *Fanny och Alexander*

Швеция—ФРГ—Франция, цветной, 197 мин.

реж. Ингмар Бергман

в ролях: Пернилла Альвин, Бертиль Гуве, Гунн Вальгрэн, Аллан Эдваль, Ева Фрулинг, Эрланд Йозефсон, Харриет Андерссон, Лена Улин

Основой для этой масштабной семейной саги, действие которой происходит в Швеции начала XX века, послужили детские воспоминания самого Бергмана. Происходящие события увиденны глазами маленького мальчика, терроризируемого жестокосердным отцом-пуританином.

Картина удостоена также премии “Сезар” как лучший иностранный фильм французского кинопроката. Существует расширенная телевизионная версия этой картины, принявшая форму многосерийного фильма (всего – 300 мин.).

1984

“Диагональ слона” / *La diagonale du fou*
Швейцария—Франция, цветной, 100 мин.

реж. Ришар Дембо

в ролях: Мишель Пикколи, Александр Арбатт, Лесли Карон, Лив Ульман, Даниэль Ольбрыхски, Мишель Омон

В центре повествования – финальный матч на звание чемпиона мира по шахматам, проходивший в Женеве. Его участниками становятся советский гроссмейстер (Пикколи), испытывающий сильное давление со стороны Кремля и КГБ, и бывший чемпион (Арбатт). В этом политическом триллере, ставшем своеобразной метафорой холодной войны, нашли отражение реальные факты из жизни советского шахматиста Виктора Корчного.

1985

“Официальная история” / *La historia oficial*

Аргентина, цветной, 115 мин.

реж. Луис Пуэнсо

в ролях: Норма Алеандро, Эктор Альтерио, Аналия Кастро, Чунчуна Виллафана, Хуго Арана

История Алисии, учительницы истории и жены бизнесмена, до поры до времени погруженной в спокойную обеспеченную и размеренную жизнь. Алисии кажется, что ее дом – убежище от политических бурь, постоянно сотрясающих Аргентину. Но все это будет продолжаться только до тех пор, пока героиню фильма не начнут подозревать в том, что настоящими родителями ее приемной дочери являются политические заключенные.

Актриса Норма Алеандро награждена премией за лучшую женскую роль на Каннском МКФ.

1986

“Нападение” / *De Aanslag*

Нидерланды, цветной, 149 мин.

реж. Фонс Радемайкерс

в ролях: Дерек де Линт, Марк ван Учелен, Моник ван де Вэн, Джон Краайкамп, Хууб ван дер Люббе, Элли Веллер

Экранизация романа Харри Мюлиша, опубликованного в 1996 году на русском языке. История двенадцатилетнего мальчика, ставшего свидетелем уничтожения своей семьи нацистами в Хаарлеме в последние дни Второй мировой войны. Много лет спустя повзрослевший герой фильма вынужден бороться с двумя противоположными чувствами. С одной стороны, он пытается подавить воспоминания о прошлом, с другой – жаждет продолжить расследование обстоятельств случившегося. В конце концов он распутает этот клубок, чтобы столкнуться с новыми проблемами. Ведь живы дети виновных в убийстве, иначе трактующие события, которые произошли в далеком 1945 году.

Через 10 лет после своего триумфа классик голландского кино Фонс Радемайкерс побывал в Санкт-Петербурге, где представил российским зрителям свою работу.

1987

“Празднество Бабетты” / *Babettes gaestebud*

Дания, цветной, 102 мин.

реж. Габриэль Аксель

в ролях: Стефани Одран, Бодиль Кьер, Жан-Филипп Лафон, Гудмар Вивессон, Ярл Кулле, Биби Андерссон, Бригитте Федершпиль

Экранизация романа Исака Динесена (псевдоним датской писательницы Карен Бликсен). История двух красавиц-сестер, дочерей пастора, которые отказываются от любви и славы во имя продолжения дела своего отца. Образовав своего рода религиозную секту, они начинают проповедовать его учение крошечной пастве маленькой датской деревни. Сестры

ведут жизнь набожных старых дев до тех пор, пока не встречаются с таинственной француженкой (Одран), бежавшей 1871 году в Данию из охваченного революцией Парижа.

1988

“Пелле-Завоеватель” / *Pelle Erobreren*

Дания—Швеция, цветной, 150 мин.

реж. Билле Аугуст

в ролях: Макс фон Зюдов, Пелле Венегор, Эрик Пааске, Кристина Тернквист, Мортен Йоргенсен, Бьорн Гранат, Аксель Стробе

Частичная экранизация четырехтомного романа лауреата Нобелевской премии Мартина Андерсена-Нексе (сценарий Билле Аугуста). Книга посвящена жизни шведских эмигрантов в Дании. В центре же киноповествования оказалась история пожилого вдовца Лассе (фон Зюдов), отправившегося в середине XIX века в поисках работы на датский остров Борнхольм вместе со своим девятилетним сыном Пелле (Венегор). В итоге Лассе становится подсобным рабочим на ферме, стремясь не только утвердиться в чужой среде, но и не уронить достоинства в глазах сына, попавшего в очень непростую для себя ситуацию в новой школе.

Картина завоевала “Золотую пальмовую ветвь” Каннского МКФ.

1989

“Новый кинотеатр „Парадизо“” / *Nuovo cinema Paradiso*

Италия—Франция, цветной, 155 мин.

реж. Джузеппе Торнаторе

в ролях: Жак Перрен, Филипп Нуаре, Сальваторе Кашо, Марио Леонарди, Аньезе Нано, Леопольдо Триесте, Николо Ди Пинто

Послевоенная Сицилия, крошечный городок. Маленький мальчик Сальваторе, оставшийся после смерти отца на попечении выбивающейся из сил матери, – постоянный собеседник, а затем и преданный друг пожилого кинемеханика Альфредо (Нуаре). Со временем Сальваторе становится известным римским кинорежиссером (Перрен). Однажды он неожиданно впадает в депрессию. Чтобы выйти из этого состояния, Сальваторе едет на родину – оживить воспоминания о своем наставнике. Фильм – дань памяти великим картинам 1940–50-х годов, обильно цитируемым Торнаторе.

Первоначально продолжительность фильма равнялась 124 минутам, но вскоре режиссер выпустил в повторный прокат 155-минутную версию.

Картина удостоена премии “Феликс” Европейской киноакадемии, а также спецприза жюри Каннского МКФ.

1990

“Путешествие надежды” / *Reise der Hoffnung*

Швейцария—Турция—Великобритания, цветной, 100 мин.

реж. Ксавье Коллер

в ролях: Нечметтин Чобаноглу, Нур Сюрер, Эмин Сивас, Матиас Гнодингер

Основой фильма стали трагические события, имевшие место в действительности. Турецкий крестьянин Хайдар и его жена Мирием, соблазненные письмом своего родственника, решили отправиться на заработки в Швейцарию, рискнув взять с собой одного из своих детей, семилетнего Мехмета Али. Пытаясь действовать только наверняка, они под покровом метели успешно пересекли границу. Однако дорога надежды привела семью бедняков к трагическому финалу: мальчик умер от истощения и холода, а швейцарские власти арестовали убитых горем родителей.

1991

“Средиземноморье” / *Mediterraneo*

Италия, цветной, 92 мин.

реж. Габриэле Сальваторес

в ролях: Диего Абатантуоно, Клаудио Бигальи, Джузеппе Чедерна, Клаудио Бизио, Джиджо Альберти, Ванна Барба

1941 год. Мужское население греческих островов не было вовлечено в военные действия, однако итальянцы решили перестраховаться, направив туда свои небольшие подразделения. В их задачу входило постоянное оповещение своего начальства обо всем увиденном. Другими словами, пока шла война, молодые “оккупанты” крошечного островка Мигисти весело проводили свое время. Простым солдатам нет никакого дела ни до Гитлера, ни до Муссолини. Они используют любую возможность, чтобы понаслаждаться видимостью мирной жизни.

Картина с треском провалилась в итальянском прокате, что, правда, не помешало ей завоевать премию “„Давид“ Донателло” за лучшую режиссуру.

1992

“Индокитай” / *Indochine*

Франция, цветной, 155 мин.

реж. Режис Варнье

в ролях: Катрин Денев, Венсан Перес, Лин Дан Пам, Жан Янн, Доминик Блан, Анри Марто, Карло Брандт, Жерар Лартиго

Поражающая своими постановочными масштабами мелодрама, разворачивающаяся на фоне революционных событий 30-х годов XX века, потрясших основы французского колониального владычества во Вьетнаме.

Богатая землевладелица воспитывает вьетнамскую принцессу-сироту. Когда девочка повзрослела, ее приемная мать начинает осознавать необходимость изменения своих взглядов на происходящее в стране. Другая сюжетная линия фильма основана на знаменитой легенде о любви французского офицера и вьетнамской принцессы, ставшей одним из самых эффектных и популярных преданий во всей Юго-Восточной Азии.

1993

“Прекрасная эпоха” / *Belle époque*

Испания, цветной, 109 мин.

реж. Фернандо Труэба

в ролях: Хорхе Санс, Фернандо Фернан Гомес, Марибель Верду, Мириам Диас Арока, Ариадна Жиль, Пенелопа Крус, Мишель Галабрю

Действие фильма разворачивается в дофранкискской Испании в 1931 году, в период расцвета так называемой Второй республики. Юный дезертир Фернандо, известный своей любвеобильностью, попадает в деревню, где знакомится с семьей художника-демократа и начинает крутить романы с каждой из его дочерей. Затем Фернандо начинает поглядывать и в сторону самой супружеской четы. Это удивительно светлое, остроумное и полное оптимизма повествование воссоздает образ той Испании, что была растоптана в кровавом месиве гражданской войны.

Картина была удостоена девяти национальных премий “Гойя”, включая “Лучший фильм года”.

1994

“Утомленные солнцем”

Россия—Франция, цветной, 152 мин.

реж. Никита Михалков

в ролях: Олег Меньшиков, Никита Михалков, Ингеборга Дапкунайте, Надя Михалкова, Вячеслав Тихонов, Светлана Крючкова, Владимир Ильин

Бурные события этого фильма происходили в течение одного дня, солнечного июньского выходного 1936 года. Место действия: подмосковная дача героя Гражданской войны, а

ныне комбрига Сергея Котова (Михалков), одного из руководителей военной контрразведки. Неожиданно здесь появляется бывший возлюбленный жены Котова, молодой, симпатичный, хорошо воспитанный, остроумный и бесконечно таинственный офицер НКВД Митя, в миссию которого входит арест Котова. Между мужчинами-соперниками разворачивается напряженнейшая психологическая дуэль, в которой они поменяются ролями палача и жертвы.

Картина была удостоена Гран-при жюри Каннского МКФ.

1995

“Антония” / *Antonia*

Нидерланды—Бельгия—Великобритания, цветной, 104 мин.

реж. Марлеен Хоррис

в ролях: Виллеке ван Аммельрой, Эльс Доттерманс, Дора ван дер Груэн, Веерле ван Оверлооп, Ян Деклер, Мил Сегерс, Марина де Грааф, Ян Стеен

История жизни матери-одиночки Антонии, которую она поведала перед смертью своей правнучке. Рассказ начинается со дня возвращения Антонии в родной городок после войны и завершается в наши дни. В центре повествования – судьбы четырех женщин, призванные стать, по словам режиссера, гуманистическим посланием зрителям. Так или иначе, но фильм представляет собой объяснение в любви голландской женщине второй половины XX века.

Осенью 1996 года картина была впервые представлена российскому зрителю в Санкт-Петербурге, а исполнительница главной роли Виллеке ван Аммельрой, удостоилась ордена зала.

1996

“Коля” / *Kolya*

Чехия, цветной, 105 мин.

реж. Ян Сверак

в ролях: Зденек Сверак, Андрей Халимон, Либусе Сафранкова, Стелла Зазворкова, Ладислав Смоляк, Ирина Ливанова, Лилия Малкина

Одна из многочисленных вариаций на тему вынужденной опеки брошенного ребенка со стороны мужчины-аутсайдера. В результате же получилась очень трогательная, светлая и бесконечно грустная история о позднем прозрении убежденного холостяка. Все началось с того, что одного чешского виолончелиста изгоняют из филармонии за нелояльность режиму. Чтобы как-то выкрутиться из положения, он соглашается на фиктивный брак с русской женщиной, которая тут же бросает его, оставив на руках безработного музыканта своего маленького сына Колю. Волей-неволей двум бедолагам приходится искать общий язык друг с другом, но вот беда – один говорит только по чешски, а другой – по-русски. В итоге оба придут не только к пониманию и взаимной симпатии, но и обретут любовь отца и сына. По закону жанра, как только на небосклоне возник призрак хеппи-энда, из Западной Германии возвращается мать мальчика.

Картина удостоена Гран-при Токийского МКФ. Ассоциация зарубежной прессы присудила “Коле” свою премию “Золотой глобус” как лучшему неанглоязычному фильму года.

1997

“Характер” / *Karakter*

Нидерланды—Бельгия, цветной, 122 мин.

реж. Мик ван Дим

в ролях: Ян Деклер, Федя ван Уэт, Джонатан Максвелл Ривс, Бетти Шуурман, Тамар ван ден Доп, Виктор Лоу,

Ганс Кестинг, Лу Ландре

Психологическая драма на тему вечного конфликта отцов и детей, выполненная в форме наблюдения за притяжением и отталкиванием, которые будут испытывать по отношению друг к другу деспотичный судебный пристав и его незаконнорожденный сын. Когда-то

безмерно принципиальный и безжалостный страж закона Дребенхабен (Деклер) позволил себе одну маленькую мужскую слабость. Проходит время, и служанка пристава объявляет ему о своей беременности. По размышлении Дребенхабен делает этой женщине предложение, но в такой форме, что та заряжается ненавистью к “жениху” на всю жизнь, передав это чувство своему нелюбимому сыну Якову (Уэт). Оскорбленный бесконечными отказами матери принять его помощь, Дребенхабен попытался выместить свою обиду на сыне, не догадываясь, что при этом он лишь закалял волю своего будущего убийцы.

Картина удостоена Гран-при Парижского МКФ.

1998

“Жизнь прекрасна” / *La vita e bella*

Италия, цветной, 116 мин.

реж. Роберто Бенини

в ролях: Роберто Бенини, Николетта Браши, Джустино Дурано, Серджо Бини Бустрич, Америго Фонтани, Пьетро Де Сильва, Франческо Гуццо

Известный комедиант Роберто Бенини рискнул повести речь на горькую тему холокоста, используя жанр “страшной сказки”, позволивший ему, как ни парадоксально, прийти к сверхположительному результату. Продолжая сыпать своими фирменными остротами, Бенини не только напомнил зрителям о роли Италии в развязывании Второй мировой войны, но и сделал акцент на более позорных страницах в истории своей родины. Когда Италия согласилась принять навязанные ей Германией “расовые законы”, в концлагеря были отправлены итальянские евреи, в числе которых оказались герои фильма – отец и его маленький сын. Судьбе было угодно свести их в одном бараке, и, чтобы скрыть от ребенка страшную правду о месте пребывания, отец начинает внушать сыну, что все это – увлекательная игра, победителем которой станет тот, кто не попадется на глаза надзирателям. Благодаря этой выдумке мальчику удастся выжить в аду, а отцу будет суждено погибнуть в день освобождения лагеря войсками союзников.

Фильм был по праву удостоен великого множества высоких наград, в числе которых следует выделить Гран-при жюри Каннского МКФ, приз “Сезар” за лучший зарубежный фильм во французском прокате, премию “Феликс” за лучший фильм и лучшую мужскую роль (Бенини), однако самым эффектным результатом можно считать “Оскар” за актерскую работу Бенини, позволившую ему стать первым неанглоязычным исполнителем, удостоенным высшей награды Киноакадемии.

1999

“Все о моей матери” / *Todo sobre mi madre*

Испания—Франция, цветной, 101 мин.

реж. Педро Альмодовар

в ролях: Сесилия Рот, Мариса Паредес, Пенелопа Крус, Фернандо Гиллен, Фернандо Фернан Гомес, Кандела Пенья, Росо Мария Сарда, Тони Канто

Бывшая актриса любительского театра Мануэла (Рот) работает в Центре медицинских трансплантаций, приняв на себя тяжкое бремя общения с родственниками умерших. Однако самой Мануэле вскоре придется оказаться на их месте, когда ее сына Эстебана собьет машина. Перелистывая страницы дневника умершего юноши, Мануэла наталкивается на запись, сделанную в день его гибели. Оказывается, Эстебан страстно желал увидеть своего отца, давным-давно затерявшегося в недрах Барселоны. Убитая горем мать решает отправиться в город своей далеко не невинной юности. В Барселоне она столкнется с невольной виновницей гибели сына, выслушает исповедь бывшей подруги-проститутки и, наконец, встретится с умирающим от СПИДа отцом Эстебана. Одним словом, полный набор обожаемых режиссером персонажей. В то же время эта картина, ставшая своего рода увертюрой к

гениальной ленте Альмодовара “Поговори с ней” (2002), поражает искренностью, добротой и человечностью, которые режиссер вселил в сердца своих героев и зрителей.

Фильм завоевал премию за лучшую режиссуру на Каннском МКФ, два “Феликса” Европейской киноакадемии за лучший фильм и женскую роль (Рот), “Золотой глобус” в категории “Лучший неанглоязычный фильм”, а также приз “Сезар” как “Лучший зарубежный фильм французского кинопроката”.

2000

“Крадущийся тигр, затаившийся дракон” / *Wo hu cang long*

Тайвань—Гонконг—США—Китай, цветной, 120 мин.

реж. Энг Ли

в ролях: Чан Чен, Чен Пей Пей, Люн Сихун, Чжан Ций, Мишель Йео, Чоу Юн-Фат, Фа Зен Ли, Сян Гао, Ян Хай, Ван Де Мин

Экранизация одноименной книги Ван Ду Лу, излагающей историю поисков, обнаружения, похищения и вызволения из рук злоумышленников таинственного Меча Судьбы, который в течение долгих лет страшно досаждал многим людям и потому был отдан на вечное хранение. Но, увы, кто только не выхватывал его из рук владельцев! В конце концов миссию возвращения Меча силам Добра возложили на себя лучшие из лучших – Шу Лиен (Йео) и Ли Му Бай (Юн-Фат), отправившиеся в длительное и полное опасностей путешествие.

Картина поразила воображение даже самых привередливых европейских зрителей, не ожидавших ничего подобного от погрязшего в схемах кинематографа Тайваня и Гонконга. Особое впечатление произвели изумительные натурные съемки, а также хореографическое решение сцен поединков, еще раз доказавшие, что творческое использование известных приемов вполне способно доводить даже взыскательных зрителей до полного экстаза.

Картина была удостоена рекордного количества премий, среди которых выделяются четыре (!) “Оскара”, присужденные благодарной Киноакадемией неанглоязычному фильму!

2001

“Ничья земля” / *Nicija zemlja*

Босния—Герцеговина—Словения—Великобритания—Италия—Франция—Бельгия, цветной, 98 мин.

реж. Данис Танович

в ролях: Бранко Джурич, Рене Битораджач, Филип Совагович, Георгис Сиатидис, Серж-Анри Вальке, Саша Кремер, Ален Элой, Мустафа Надаревич

1993 год. Война на Балканах вошла в решающую стадию, и противоборствующие стороны еще никогда не испытывали друг к другу такой лютой ненависти. Однако режиссер и сценарист Данис Танович отваживается на смелый эксперимент: именно этот момент кровавой бойни он превращает в самый что ни на есть “окопный анекдот”. С его помощью он завязывает следующую историю. Как-то раз взвод боснийских солдат заблудился в тумане и в итоге оказался прямо перед сербскими окопами. Ясное дело – завязался бой, по окончании которого в опустевшей траншее нос к носу столкнулись три бойца. Один из них – серб, другой – босниец, готовые к продолжению схватки, а третьим оказался неподвижно лежащий на mine босниец, молящий о помощи. Наведя фокус объектива камеры на этих людей и переводя его время от времени на представителей миротворческих сил, режиссер сумел за полтора часа поведать нам о войне больше, чем все международные СМИ вместе взятые.

Режиссер-дебютант Данис Танович, известный ранее как документалист, был совершенно справедливо удостоен многих премий с преобладанием наград за лучший сценарий (“Феликс”, “Сезар”, Каннский МКФ, др.). В то же время сама картина завоевала “Золотой глобус” как лучший неанглоязычный фильм, а цена “Оскара” Киноакадемии выросла вдвое, так как “Ничья земля” сумела превзойти абсолютного фаворита прогнозов конкурса по итогам 2001 года – французскую ленту “Амели”.

2002

“Нигде в Африке” / *Nirgendwo in Afrika*

Германия, цветной, 141 мин.

реж. Каролина Линк

в ролях: Юлиана Колер, Мераб Нинидзе, Маттиас Хабах, Лиан Курка, Каролина Экерц, Герд Хайнц, Хильдегард Шмаль, Маритта Хорват

Экранизация романа Штефани Цвейг. Германия, 1938 год. Изрядно затянувшая с эмиграцией еврейская семья все-таки сумела вырваться из лап нацистов. На руках у Йеттель (Колер) находится малолетняя дочь-вундеркинд Регина (Экерц), а путь предстоит ой как неблизкий – в таинственную Кению, туда, где успел обосноваться глава семейства Вальтер (Нинидзе). “Избалованным” Европой гостям предстоит выдержать тяжелый период привыкания к нецивилизованной Африке. Они оказываются на отдаленной ферме, борясь за выживание посреди опаленной солнцем саванны. Столь желанная встреча с мужем и отцом будет окрашена в грустные тона, так как английские власти призвали беженца из Германии в свою армию. Окончание войны приносит следующие итоги: отец рвется в разрушенную войной Германию, дочь полюбила Кению и весь черный континент, а мать Йеттель мы оставляем растерянной, такой же, какой и встретили ее в самом начале путешествия. Ей, вынесшей столько жизненных тягот, еще только предстоит обрести свое место под солнцем.

Картина была удостоена специального приза жюри МКФ в Карловых Варах.

2003

“Нашествие варваров” / *Les invasions barbares*

Канада—Франция, цветной, 99 мин.

реж. Дени Аркан

в ролях: Реми Жирар, Стефан Руссо, Дороти Берриман, Мари-Жозе Кроз, Луиз Порталь, Доминик Мишель, Ив Жак, Пьер Курци, Марина Хэндс, Митсу Желинас

Знаменитый канадский постановщик Дени Аркан, выступив в роли режиссера и автора сценария, снял продолжение своего самого известного фильма “Закат американской империи” (1986). И не прогадал. В Канаде картина побила рекорды кассовых сборов, а в США эту франкоязычную трагикомедию взялась прокатывать известная голливудская компания “Miramax”. К сведению киноманов: “Нашествие” стало единственной лентой из конкурсной программы Каннского кинофестиваля, приобретенной “Miramax”. Пятнадцать лет спустя герои “Заката” собрались у постели умирающего от рака университетского профессора Реми (Жирар). Этот заметно постаревший сердцеяд готовится достойно встретить смерть, полагаясь на неисчерпанные до конца ресурсы своего остроумия. Чтобы скрасить последние дни жизни отца, его сын Себастьян (Руссо), удачливый биржевый маклер, срочно прилетает из Англии, собрав в больнице неплохую компанию, состоящую из бывшей жены Реми, его друзей, подруг и любовниц. Все они увлеченно болтают без умолку, вспоминают прошлое, рассказывают о своих амурных похождениях, критикуют церковь, профсоюзы, канадскую систему здравоохранения. Достается и ближайшему соседу Канады – Соединенным Штатам. Да так, что многие кинокритики восприняли картину как ярко выраженный антиамериканский фильм. Однако решение Киноакадемии свидетельствует об обратном. На Каннском МКФ “Нашествие варваров” было удостоено премий за лучший сценарий и лучшую женскую роль (Кроз). В числе наград, завоеванных фильмом, – три французских “Сезара” (фильм, режиссура, сценарий), а также итальянский приз “„Давид“ Донателло” (лучший зарубежный фильм).

2004

“Море внутри” / *Mar adentro*

Испания—Франция—Италия, цветной, 125 мин.

реж. Алехандро Аменабар

в ролях: Хавьер Бардем, Белен Руэда, Лала Дуэньяс, Мабел Ривера, Клара Сегура, Альберто Хименес, Альберто Амарилла, Андреа Оччипинти

Фильм посвящен судьбе реально существовавшего испанского моряка Рамона Сампедро, оказавшегося парализованным после трагедии на море. В течение долгих 30 лет этот мужественный человек боролся с собственной беспомощностью. Он научился набирать текст на клавиатуре компьютера, нажимая на кнопки зажатой во рту палочкой, и даже написал целую книгу в защиту эвтаназии. В то же время он так страдал, что неоднократно просил врачей помочь ему умереть, но каждый раз получал отказ. Только один из самых близких Сампедро людей решился осуществить его желание. Когда же следствие попыталось установить личность убийцы, более тысячи человек заявили, что это сделали они. И только совсем недавно Манейро, близкая подруга Рамона, призналась, что сделала это по его просьбе. Заявление Манейро стало в Испании сенсацией. Не исключено, что ее ожидают мучительный судебный процесс и тюремный срок, хотя срок давности за этот поступок, который испанское законодательство считает преступлением, давно истек. Так или иначе, но произошедшие события вызывали и вызывают полярные отклики. В центре киноповествования оказались взаимоотношения Рамона с двумя женщинами, по-разному воспринимающими происходящее, но в то же время вдохновляющими героя на благородные мысли и поступки.

Картина была отмечена великим множеством наград, среди которых следует выделить 14 (!) премий “Гойя” (испанский аналог “Оскара”), “Золотой глобус” и “Золотой сателлит” Академии прессы в категории “Лучший зарубежный фильм”, премии Венецианского МКФ (Спецприз жюри, лучший актер, др.), а также “Феликсы” лучшему актеру и лучшему режиссеру. Неудивительно, что такой золотой водопад, пролившийся в одну сторону, спровоцировал грандиозный скандал. Его инициатором стал Педро Альмодовар, разгневанный неприязнью его картины “Дурное воспитание”, оказавшейся в тени “Моря внутри”. В знак протеста Альмодовар вышел из состава Киноакадемии Испании. Вот чем ознаменовалась четвертая победа и 19-я номинация Испании в данном разряде конкурса.

2005

“Тсотси” / *Tsotsi*

ЮАР—Великобритания, цветной, 94 мин.

реж. Гэвин Худ

в ролях: Пресли Чвенеяге, Терри Фето, Кеннет Нкоси, Мотуси Магано, Рапулана Сейфемо, Намбита Мпумлвана, Иэн Робертс

Фильм является экранизацией одноименного романа Атола Фугарда, многократного номинанта премии “Тони” за режиссерские театральные постановки и драматургические произведения.

Тсотси – юный гангстер с каменным лицом и отрешенным взглядом. В детстве его звали Дэвид, но парень гонит из головы воспоминания, связанные со смертельно больной матерью, жестоким отцом, бегством из дома и жизнью в бетонных трубах. Все, чему научила его жизнь, – каждый день бороться за свое существование, грабить и убивать других, чтобы выжить самому, потому что жизнь – не более чем дерьмо. Даже еще хуже.

Действие разворачивается на трущобной окраине Йоганнесбурга, где царят лишь разруха, голод и преступность. Чтобы выжить в таких условиях, нужно быть сильным и злым, и еще не мешает иметь парочку корешей, способных пуститься во все тяжкие. Но однажды с Тсотси, только что совершившим убийство и ряд других преступлений, произошел случай, который изменил всю его жизнь и заставил по-другому взглянуть на многие вещи. Угнав машину, он обнаружил на заднем сиденье грудного ребенка. Что делать? Вернуть малыша родителям? Но как? Остается одно – затаиться и ждать подходящего момента. Однако сде-

лать это оказалось не так уж просто. Пытаясь спасти ребенка, парень забывает о полиции, которая идет по его следу.

Продолжая совершать преступления в поисках денег на пропитание малыша, он еще сильнее усугубляет свое положение. Тсотси волнует только один вопрос: сможет ли он стать отцом и вырастить ребенка или ему все-таки придется вернуть его родителям? Решая эту задачу, он постепенно перестает быть животным, но это не интересует обложивших его со всех сторон полицейских.

Фильм удостоен премий зрительских симпатий на кинофестивалях в Торонто, Эдинбурге, Сент-Луисе и Денвере.

2006

“Жизнь других” / *Das Leben der anderen*

Германия, цветной, 137 мин.

реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

в ролях: Мартина Гедек, Ульрих Мюэ, Себастьян Кох, Ульрих Тукур, Томас

Тиме, Ганс-Уве Бауэр, Чарли Хюбнер, Герберт Кнауф

В 1984 году драматург Георг Драйман и его гражданская жена, актриса Криста-Мария Зиланд, проживающие в Восточном Берлине, оказались под колпаком тайной полиции. По поручению министра культуры ГДР, имеющего свои виды на Зиланд, преданный партии капитан Герд Визлер приступает к круглосуточному прослушиванию квартиры Драймана с целью сбора компрометирующего материала. Поначалу Визлер рьяно берется за дело, надеясь продвинуться по служебной лестнице, однако погружение в жизнь объектов своего наблюдения начинает изменять его самого. Он открывает совершенно новый образ жизни, в котором есть место музыке, литературе и свободе, которым Визлер не хочет противостоять. Более того, он решает помочь этим людям. Некоторое время ему удается дезинформировать свое начальство и уничтожить улики, но судьба Драймана и Зиланд уже давно решена.

Помимо семи национальных наград, включая звание “Лучшего фильма года”, картине достались три премии Европейской киноакадемии (лучший фильм, сценарий (Доннерсмарк), главная мужская роль (Мюэ)).

2007

“Фальшивомонетки” / *Die Falscher*

Австрия—Германия, цветной, 98 мин.

реж. Штефан Рузовицки

в ролях: Карл Марковиц, Август Диль, Мартин Брамбах, Август Цирнер, Фейт Штюбнер, Андреас Шмидт, Тило Прюкнер, Ленн Кудрявски, Берндт Раукамп

Экранизация романа Адольфа Бюргера “Мастерская дьявола”, основанного на личном опыте автора, оказавшегося в концлагере Заксенхаузен, где он был вынужден выпускать фальшивую иностранную валюту согласно “Операции Бернхардт”, проводимой нацистским командованием.

Берлин, 1936 год. Короля фальшивомонетчиков Соломона Соровича по прозвищу Салли берут с поличным и отправляют в концлагерь. Несмотря на преследования евреев в нацистской Германии, Сорович был убежден, что хорошо устроиться можно при любом режиме, стоит только проявить достаточную ловкость. Теперь ему придется пересмотреть свои взгляды. Узники концлагеря голодают, постоянно ссорятся, их избивает охрана. Однако Сорович и здесь находит выход – он начинает рисовать портреты охранников и администрации лагеря, за что получает дополнительную еду. Вскоре его подключают к группе из нескольких десятков заключенных, начиная от художников и граверов и заканчивая банковскими работниками, которая должна наладить производство фальшивых фунтов стерлингов и долларов.

Все они понимают – как только задание будет выполнено, их уничтожат, чтобы скрыть следы операции. Соломон и типографщик Адольф оказываются перед нелегким выбором: либо работать на фашистов, либо погибнуть. Далеко не самый симпатичный человек, к тому же с ужасным характером, Соломон самозабвенно трудится на благо рейха, люто ненавидя его, он поддерживает своих сокамерников, хотя на свободе вряд ли бы стал с ними общаться. Однако парадоксальным образом наука выживать учит Соломона состраданию. И тем сложнее ему определиться, то ли продолжать покрывать саботаж принципиального Адольфа, то ли устранить вороватого коменданта лагеря, готового на любой компромисс ради обогащения.

История Салли завершается самым неожиданным образом. 1945 год. В полупустой гостинице в Монте-Карло появляется человек в поношенной одежде и с чемоданом, набитым деньгами. Он отправляется в парикмахерскую и к портному за новым костюмом, а затем появляется в зале казино. На руке у него вытатуирован номер заключенного нацистского концентрационного лагеря. Похоже, Сорович вновь возьмется за старое.

Библиография

- Balio Tino. *The American film industry*. Madison (Wis.). 1976.
- Bernstein Walter. *A Memoir of the Blacklist*. N. Y. 1996.
- Bernardoni James. *The new Hollywood: what the movies did with the new freedoms of the seventies*. London. 1991
- Bona Damien. *Inside Oscar 2*. N. Y. 2002.
- Brown Nick. *Refiguring American film genres: History and theory*. Univ. of California press. 1998.
- Brown Peter. *The Real Oscar. The Story Behind the Academy Awards*. Westport, Connecticut. 1981.
- Brown Peter and Pinkston Jim. *Oscar Dearest: Six Decades of Scandals, Politics and Greed Behind Hollywood's Academy Awards. 1927–1986*. N. Y. 1986.
- Byrge Duane. *Private screenings: Insiders share a century of great movie moments*. The Amer. Film inst. with forew. By James Stewart. Atlanta, Turner. 1995.
- Ceplair Larry, Englund Robert. *The Inquisition in Hollywood: The Politics in the Film Community*. N. Y. 1980.
- Clark Henry. *Academy Awards Diary. 1928–1955*. N. Y. 1959.
- Corrigan Timothy. *A cinema without walls: movie culture after Vietnam*. New Brunswick. 1991.
- Crowdus Gary. *The Political companion to American film*. Chicago. 1994.
- Doherty Thomas. *Pre-code Hollywood: Sex, immorality and insurrection in Amer. cinema, 1930–1934*. N. Y. 1999.
- Edmonds I. G. and Mimura Reiko. *The Oscar Directors*. N. Y. 1980.
- Elly Derek. *Variety Movie Guide*. London, Hamlyn. 1996.
- Fell John L. *Film and the narrative tradition*. Berkeley. 1986.
- Film Composers Guide*. Los Angeles. 1996.
- Frederik Nathalie. *The New Hollywood and the Academy Awards*. Beverly Hills. 1971.
- Gebert Michael. *The Encyclopedia of Movie Awards*. N. Y. 1996.
- Gehring Wes D. *American dark comedy: Beyond satire*. Forew. By R. Karl Largent. London. 1996.
- Gehring Wes D. *Handbook of American film genres*. N. Y. 1988.
- Georgakas Dan, *Hollywood Blacklist. From the Encyclopedia of the American Left*. Urbana&Chicago. 1992.
- Giglio Ernest. *Here's looking at you: Hollywood, film and politics*. N. Y. 2000.
- Golden Movie Retriever*. 1997 edition. Detroit. 1996.
- Goldman William. *Adventures in the screen trade: a personal view at Hollywood screenwriters*. N. Y. 1984.
- Green Stanley. *Encyclopedia of the musical film*. Oxford. 1988.
- Halliwell's Film Guide*. London. 1995.
- Hayes R. M. *Trick Cinematography: The Oscar Special Effects Movies*. N. Y. 1996.
- Hunter Allan. *Chambers Film and TV Handbook*. Edinburgh, Chambers. 1997.
- Karney Robyn, editor. *Chronicle of the Cinema*. London. 1995.
- Katz Ephraim. *The Film Encyclopedia*. N. Y. 1998.
- Kinn Gail and Piazza Jim. *The Academy Awards. The Complete History of Oscar*. N. Y. 2002.
- Kolker Robert Phillip. *A cinema of loneliness: Penn, Kubrick, Scorsese, Spielberg, Altman – 2nd ed*. N. Y.; Oxford univ. press. 1988.
- Jacobs Lewis. *The Rise of the American Film. A Critical History*. N. Y. 1939.

- Leonard Maltin's *Movie Encyclopedia*; N. Y., Penguin Books. 1994.
Leonard Maltin's *Movie & Video Guide*. N. Y., Penguin Books. 2002.
Likeness George. *The Oscar People*. Wayside Press, Mendota, Illinois. 1965.
Lodge Jack. *Hollywood 1930s*. N. Y., Gallery books. 1985.
Lovell Alan and Kramer Peter. *Screen acting*. N. Y. 1999.
Man Glenn. *Radical visions: Amer. Film Renaissance, 1967–1976*. Westport; London. 1994.
Martin Mick and Porter Marsha. *Video&DVD Guide 2003*. N. Y. 2002.
McCarthy Clifford. *Film composers in America: A filmography*. 2nd ed. Oxford. 2000.
Michael Paul. *The Academy Awards: A Pictorial History*. N. Y. 1975.
Michael Paul. *The American movies. A pictorial encyclopedia. The history, films, awards*. N. Y. 1969.
Monaco James, Pallot James. *Virgin Film Guide*. London. 1993.
Neve Brian. *Film and Politics in America: A Social Tradition*. N. Y. 1992.
Noriega Chon A. *Shot in America: television, the state, and the rise of Chicago cinema*. London. 2000.
Norman Barry. *100 Best Films of the Century*. London. 1992.
Osborne Robert. *Academy Awards: Years with Oscar*. 1990.
Osborne Robert. *Best Actor: Academy Awards. Oscar Winners since 1927*. 1998.
Osborne Robert. *Fifty Golden Years of Oscar: The Official History of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences*. California. 1979.
Osborne Robert. *70 Years of the Oscar. The Official Story of the Academy Awards*. 1999.
O'Neil Tom. *Movie Awards. The Ultimate, Unofficial Guide to the Oscars, Golden Globes, Critics, Guild & Indie Honors*. N. Y. 2001.
Peary Gerald and Shatzkin Roger. *The modern American novel and the movies*. N. Y. 1980.
Pickard Roy. *The Oscar Movies From A to Z*. London. 1978.
Quinlan'David. *Quinlan's Guide to Film Directors*. London. 1999.
Robertson Patrick. *The Guinness Book of Movie Facts and Feats*. London. 1994.
Sands Pierre Norman. *A Historical Study of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (1927–1947)* N. Y. 1973.
Sarris Andrew. *The American Cinema: Directors and Directions. 1929–1968*. N. Y. 1968.
Sauter Michael. *The worst movies of all time, or what were they thinking?* N. Y. Carol. 1996.
Schrecker Ellen. *The Age of McCarthyism: A Brief History with Documents*. Boston. 1994.
Shale Richard. *Academy Awards; An Ungar Reference Index*. Frederick Ungar Publishing Company, N. Y. 1978.
Sklar Robert. *Movie-Made America. A Cultural History of American Movies*. N. Y. 1975.
Suarez Juan A. *Bike boys, drag queens, and superstars: Avant-garde, mass culture, and gay identities in the 1960s underground cinema*. Bloomington. Indiana. 1996.
Wakeman John. *World Film Directors*. N. Y. 1987.
Wiley Mason, Bona Damien. *Inside Oscar*. N. Y. 1996.
Zinn Howard. *A People's History of the United States*. N. Y. 1980.