

Начало индийского кино

Автор сценария, режиссер и продюсер Рагхав Сури

ЧАСТЬ 1

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ БИОСКОП ХИРАЛАЛА СЕНА

Сегодня Индия выступает в качестве одной из набирающих силу мировых держав. Это одна из крупнейших экономик, демонстрирующая значительный рост с момента обретения независимости. Возрождение её культуры происходит как внутри Индии, так и за её пределами. Индийцы в Индии, индийцы в диаспоре и иностранцы – все наслаждаются красотой, разнообразием и богатством индийской культуры.

И, разумеется, сегодня невозможно представить себе богатую художественную культуру Индии, не упомянув индийское кино. Эта страна производит больше фильмов, чем любая другая, и снимает их на более чем 20 индийских языках.

Но как зародилась эта динамичная индустрия? Чтобы узнать это, нам придется вернуться на сто лет назад.

Вообразите себе Индию начала 1900-х годов. Первая мировая война будет определяющим событием следующего десятилетия – но мир еще не знает об этом. Продолжается движение Индии к независимости от Британской империи, хотя пройдет еще почти полвека, прежде чем обретет её, а затем ещё немного, прежде чем часть Западной Индии станет независимой от Португальской империи.

В разгар этой борьбы за свободу, как при всякой борьбе за свободу, появляются великие художники, документирующие процесс. Они рассказывают истории о героизме, мужестве, часто мрачные, - но нередко и с надеждой на свет для нации, стремящейся сбросить оковы империи. Древняя цивилизация стремится вернуть свою славу и вновь занять законное место на мировой арене.

Одним из тех, кто запечатлел зарождение движения за независимость – движения Свадеша – и возрождение Индии в XX веке, был Хиралал Сен.

Хиралал Сен широко известен как один из пионеров индийского кино. К сожалению, пожар 1917 года привел к потере всех его фильмов, и на сегодняшний день не существует ни одной копии. Тем не менее, его вклад продолжает занимать важное место в истории индийского кинематографа. Если мы говорим о начале эры индийского кино, то имя Хиралала Сена должно быть названо.

Хиралал Сен родился 2 августа 1868 года в районе Маникгандж Бенгальского президентства в деревне под названием Багджури. Сейчас эти земли являются частью Бангладеш. Несмотря на то, что он родился в деревне, принадлежавшей его семье, большую часть жизни он провел в Колькате, называвшейся тогда на британский манер Калькуттой. Его отец был известным адвокатом, принадлежавшим к уважаемой семье помещиков-заминдаров Байдья из этого региона.

В 1898 году в знаменитом Star Theatre - одном из самых известных театров города, расположенном в районе Бидхан Сарани, который тогда назывался «Улица Корнуоллис», - демонстрировался кинофильм. Хиралал смотрел короткометражный фильм, сопровождавший театральное представление "Цветок Персии". Фильм был снят неким профессором Стивенсоном. Хиралал познакомился с профессором Стивенсоном и решил одолжить у него камеру.

Хиралал Сен был явно очарован этим достаточно новым средством коммуникации – кинофильмом – и захотел снять свою собственную картину. Он решил сделать фильм под названием "Танцевальная сцена", который представлял собой запись театрального представления "Цветок Персии". Позже с помощью брата Мотилала он приобрел кинопроектор, известный как «Городской биоскоп». Год спустя Хиралал и Мотилал Сен основали компанию «Королевский биоскоп» - «Royal Bioscope Company».

За свою жизнь Хиралал Сен снял в общей сложности 40 короткометражных фильмов. Большинство из них были записями театральных постановок, часто исполнявшихся в Классическом театре. Многие из них рассказывали об истории Индии, а некоторые - о её важнейших исторических фигурах. Это такие фильмы, как "Бхрамар", "Харирадж" и "Буддхадев".

В 1903 году Хиралал Сен снял также полнометражный фильм "Али-Баба и сорок разбойников", основанный на классической сказке из "Тысячи и одной ночи". Однако считается, что этот фильм так и не был показан.

Он также сделал бизнес на создании рекламных и новостных фильмов. Он был не просто первым индийским кинорежиссером, но и первым индийским режиссером рекламного кино – один из фильмов рекламировал масло для волос "Джабакусум", другой – тоник "Эдвардс".

Однако, пожалуй, наиболее заметным в тот период стал фильм, снятый им в 1905 году. **"Документирование демонстрации против разделения Индии и движения Свадешы в мэрии Калькутты 22 сентября 1905 года"** считается первым индийским политическим фильмом.

Не стоит забывать, что при тогдашнем размахе движения против Британской империи снимать фильм, бросающий вызов власти короны, было смелым поступком. Этот фильм запечатлел, в частности, демонстрацию против предполагаемого разделения Индии, которое, увы, произойдет в 1947 году. Движение Свадешы продвигало идеи самостоятельности и самодостаточности. Оно сыграло ключевую роль в движении к независимости Индии и на пути к индийскому национализму.

К несчастью, последние годы жизни Хиралала Сена были отмечены финансовыми трудностями. Пожар, уничтоживший все его фильмы, произошел всего за

несколько дней до его смерти в 1917 году. Он умер в возрасте 49 лет 26 октября в Калькутте. Его сразил рак.

Его имя помнили, пожалуй, только синефилы и историки кино. Однако в 2021 году на экраны вышел бенгальский фильм "Хиралал" сценариста и режиссера Аруна Роя. Фильм рассказывает о жизни Хиралала Сена и его влиянии на индийское кино.

Его фильмы не сохранились, но наследие осталось. В то же самое время, когда он снимал фильмы, другой режиссер на противоположном конце Индии тоже открывал для себя это новое захватывающее средство коммуникации. И благодаря этому режиссеру Индия стала страной-производителем художественных кинофильмов, и вскоре расцвела целая индустрия.

Вы слушали "Начало индийского кино - Часть первая - Взгляд через биоскоп Хиралала Сена".

Автор сценария, режиссер и продюсер – Рагхав Сури. Перевод Анны Лисковец. Текст читал Максим Ли. Слова и звук Copyright 2024 Raghav Suri. All Rights Reserved.

Другие работы Рагхава Сури доступны на сайтах WWW.RAGHAVSURI.COM и WWW.SURIAUDIO.COM

Начало индийского кино

Автор сценария, режиссер и продюсер Рагхав Сури

ЧАСТЬ 2

ВИДЕНИЕ ДАДАСАХЕБА ФАЛЬКЕ

Существуют некоторые разногласия о том, что считать первым индийским художественным фильмом. Картина Хиралала Сена «Али Баба и сорок разбойников» была завершена в 1903 году, но нет сведений о том, чтобы она когда-либо демонстрировалась, и ни одна её копия не сохранилась - из-за пожара, уничтожившего всю фильмографию Хиралала Сена.

В 1912 году состоялся показ фильма под названием «Шри Пундалик» (Святой Пундалик). И хотя некоторые ученые называют его первым индийским художественным фильмом, есть много возражений, что его нельзя считать художественным, поскольку речь идёт о простой съёмке театрального представления. Это немой фильм с записью популярной пьесы на языке маратхи. Несмотря на то, что оператором был англичанин, режиссера звали Дадасахеб Торне, и отдельные историки кино считают его отцом индийского кинематографа.

Большинство, однако, сходится на том, что отцом индийского кино и первопроходцем, который помог зародиться тому, что стало крупнейшей в мире киноиндустрией, был Дхундирадх Говинд Фальке – ставший известным как Дадасахеб Фальке.

Дхундирадх Фальке родился 30 апреля 1870 года в городе Тримбаке в Бомбейском президентстве - сейчас это город Нашик в штате Махараштра. Он был родом из семьи браминов-читпаван, родным языком которых был маратхи.

Его отцом был Говинд Садашив Фальке, также известный как Даджишаштри. Он был известным знатоком санскрита, а также пандитом – индуистским священником. Его мать, Дваркабай, была домохозяйкой. Дхундирадх был одним из семи детей и обучался тому, чтобы стать пандитом, как его отец и один из старших братьев - Рагхунатхрао.

Дхундирадх не стремился стать пандитом, однако его связь с индуистской дхармой и историей Индии явно повлияла на его жизнь, а впоследствии и на карьеру режиссера.

Со временем Говинд Фальке получил должность профессора санскрита в Уилсон колледже в Мумбаи, тогда носившим имя Бомбей. В Бомбее Дхундирадх окончил школу и поступил в колледж. Именно в Бомбее у него проявилась любовь к искусству. Он посещал Школу искусств сэра Джей-Джея и взял годичный курс рисования.

На своей первой жене, чьё имя неизвестно, он женился в 1886 году. Их брак продлился до её смерти в 1900 году. В 1902 году он женился на Сарасватибай, и они оставались в браке до его смерти в 1944 году.

Дхундирадх продолжал получать образование в сфере искусства, посещая курсы живописи и даже архитектуры с моделированием. Позже он выбрал фотографию,

занявшись, в частности, обработкой фотографий и их печатью. Фотография, очевидно, привлекла его больше всего, и он решил сделать карьеру в этой области.

После смерти первой жены он жил в Бароде, где держал фотостудию. Однако несмотря на привлекательность этого нового вида искусства, он вызывал и большие опасения. Дхундираджд предлагал свои услуги по созданию портретов. Однако многие были настроены скептически и изрядно боялись камеры. Они считали, что камера может высосать их энергию и привести к безвременной смерти. В наше время, когда мы можем делать с помощью телефона бесконечное количество снимков, это кажется странным, но то был вполне реальный страх. Даже тогдашний принц Бароды считал, что если его сфотографируют, то его жизнь прервется!

Принц в конце концов передумал, но у фотобизнеса Фальке, похоже, не было будущего. Он столкнулся с финансовыми трудностями и вынужден был осваивать новые навыки, чтобы заработать на жизнь.

Он занимался всем понемногу, но больше всего ему нравилась магия. Он учился искусству иллюзиониста у заезжего немецкого фокусника и вскоре смог выступать на публике. Переставив буквы своей фамилии, он стал давать представления под сценическим псевдонимом Профессор Келфа. Примерно в это же время он женился на своей второй жене и нашел работу в Археологической службе Индии в качестве фотографа и рисовальщика. Однако он не был доволен этой работой и в итоге уволился, проработав в организации три года.

Он решил попробовать себя в предпринимательстве. Вместе с известным ученым Бхандаркар он основал типографию под названием «Фальке Гравировка и Печатные Работы» («Phalke Engraving and Printing Works»).

Одним из его главных клиентов был индийский художник Раджа Рави Верма. Типография стала издавать его работы, и это принесло большой успех. Казалось, что Дхундираджд Фальке наконец преуспел в бизнесе. Позднее Фальке перевел полиграфический бизнес из Лонавлы в Дадар.

В 1908 году Бхандаркар покинул компанию, а Пурушоттам Мавджи присоединился к ней в качестве партнера. Теперь компания называлась «Лакшми Художественные Печатные Работы» («Laxmi Art Printing Works»), и дела ее шли настолько хорошо, что Фальке смог отправиться в Германию закупить дополнительное оборудование. Однако у Фальке и Мавджи были определенные разногласия по поводу управления бизнесом. Это привело к тому, что Фальке решил покинуть основанную им компанию и найти новое дело. К тому времени он уже был уверен, что сможет добиться успеха в любом начинании.

На самом деле Фальке приобрел настолько хорошую репутацию, что многие инвесторы предлагали ему деньги на открытие нового полиграфического бизнеса, но он отклонил все предложения.

Мы не знаем точно, почему Фальке отказался от столь выгодных предложений - особенно после того, как добился успеха в печатном деле. Возможно, несмотря на стабильное карьерное положение, он не был полностью удовлетворен. Хотя полиграфический бизнес приносил доход, он явно не был его призванием. Очевидно, в судьбе Фальке было предначертано что-то другое. Так что же уготовила для него судьба?

14 апреля 1911 года в сопровождении своего сына Бхалчандры Фальке отправился в кинотеатр «America India Picture Palace». Они смотрели фильм под названием «Удивительные животные». Бхалчандра был особенно впечатлён, увидев на экране движущиеся изображения. Это было столь потрясающе, что он поведал о том матери, когда вернулся домой. На следующий день Фальке решил сводить на просмотр в тот же кинотеатр всю семью. Так получилось, что в тот день было Пасхальное воскресенье и показывали фильм об Иисусе под названием «Жизнь Христа», снятый французской женщиной-режиссером Алис Ги-Блашэ.

Глядя фильм об Иисусе Христе, Фальке начал видеть образы индуистских богов, в том числе Бхагавана Рама и Бхагавана Кришны. Это не должно удивлять - в конце концов, Фальке был сыном пандита и сам учился на пандита. Он понял, что это фантастическое средство коммуникации, именуемое кинофильмом, можно использовать для рассказа об истории Индии и индуистских историй-итихасов.

Именно тогда Дадасахем Фальке начал свой путь к тому, чтобы стать Отцом Индийского Кинематографа!

В течение года Фальке закупал оборудование, а также книги о том, как снимать фильмы. Он настолько увлекся изучением кинематографа, что заложил свой страховой полис для поездки в Лондон, чтобы научиться делать кино. Прибыв в Лондон, он познакомился с неким мистером Каборном, который был редактором еженедельного журнала о кино под названием «Bioscope Cine-Weekly».

Мистер Каборн познакомил Фальке с Сесилом Хепуортом - известным британским кинорежиссером, снявшим несколько немых фильмов в разных жанрах. Хепуорт показал Фальке, как сделать кинофильм. В итоге Фальке купил камеру и пленку с целью увезти их в Индию. Двух месяцев в Лондоне ему хватило, чтобы подготовиться к возвращению домой и началу нового предприятия.

В 1913 году, в возрасте 43 лет, Дадасахем Фальке вошел в историю с первым в Индии полнометражным художественным фильмом «Раджа Харишчандра» (Царь Харишчандра). Снятый в условиях ограниченного бюджета с минимальными

ресурсами, фильм был плодом любви Фальке, который выступил в качестве сценариста, режиссера и продюсера.

Фильм «Раджа Харишчандра» — это не просто кинематографическое начинание. Это свидетельство непоколебимой целеустремленности Фальке. В то время, когда индийское кино только зарождалось и лишь немногие люди в страны видели хотя бы одну художественную ленту, Фальке бросил вызов всем трудностям и воплотил в жизнь свое видение, заложившее основу для бурно развивающейся индустрии, которая впоследствии увлекла миллиарды людей по всему миру.

Успех «Раджи Харишчандры» возвестил о начале новой эры в индийском кино, вдохновив целую волну кинематографистов на поиск средств художественного выражения и социальных комментариев. Новаторские усилия Фальке проложили путь к становлению индийской киноиндустрии, продемонстрировав платформу для рассказа историй, нашедших отклик у зрителей по всей стране.

Помимо новаторского дебюта Фальке внес в индийское кино и другой вклад. Он продолжил снимать и выпустил за свою блестящую карьеру более 95 фильмов в самых разных жанрах – от эпосов до социальных драм. Его технические инновации, такие как использование спецэффектов и тщательно продуманных декораций, стали примером для будущих поколений кинематографистов.

Кино – вот для чего был рождён Дадасахейб Фальке. Его фильмы пользовались успехом – зрители выстраивались в очередь, чтобы увидеть «Раджу Харишчандру» и другие работы. На деньги, заработанные от проката фильмов, он смог расплатиться со всеми своими долгами. Он был известным человеком и до этого, а теперь его статус в обществе вырос ещё больше.

Во время Первой мировой войны инвесторы не могли спонсировать его фильмы. Но это не остановило Фальке – он сумел получить финансирование от таких королевских особ, как король Аундха и принцесса Индора. С деньгами для съёмок ему пытался помочь индийский националист и борец за свободу Бал Гангадхар Тилак наряду с такими известными финансистами как Ратанджи Тата.

К Фальке обратились с предложением превратить его производственную компанию в акционерное общество. Текстильные промышленники из Бомбея, желая помочь индийскому кино расти и процветать, предложили инвестировать в кинокомпанию Фальке. В 1918 году его компания «Phalke Films Company» сменила название на «Hindustan Cinema Films Company». Первым фильмом новой компании стал «Шри Кришна Джанма» (Рождение Кришны), который имел большой успех и шёл в прокате 10 месяцев. В современной лексиконе он наверняка вошел бы в «Клуб 100 крор» (фильмы с чистой прибылью более 1 миллиарда рупий)!

У Фальке были определенные творческие разногласия с другими владельцами Hindustan Cinema Films Company. Хотя компания успешно выпускала фильмы, он был разочарован разницей во взглядах и в конце концов решил расстаться.

Вместе с семьёй он покинул Бомбей и переехал в Каши. Заодно он решил уйти и из кинематографа. В Каши он написал пьесу на языке маратхи под названием «Рангбхуми» (Арена), которая была показана очень ограниченно и не повторила успеха и популярности его фильмов.

Когда Дадасахеб Фальке решил уйти из кино, индустрия еще не готова была расстаться с ним.

Многие представители индустрии пытались убедить его снова начать снимать фильмы. Поначалу он был настроен скептически, так как считал, что в кино для него не осталось места. Но факт оставался фактом - Фальке был нужен как никогда.

Компания, которую он помог основать, - Hindustan Cinema Films Company - терпела финансовые убытки. Многие считали, что единственным способом возродить ее является возвращение звездного режиссера.

Он решил вернуться в компанию в качестве сотрудника и снова начать снимать. Первым фильмом, который он сделал после возвращения, был «Сант Намдео» (Святой Намдео), вышедший на экраны в 1922 году. Он продолжал снимать до 1929 года, но, к сожалению, ни один из фильмов этих лет не стал таким же успешным, как предыдущие работы.

Он ушел из Hindustan Cinema Films Company и основал новую кинокомпанию - Phalke Diamond Company. Для неё он снял фильм под названием «Сетубандхан» (Построение моста), работа над которым заняла в общей сложности два года - в основном из-за денежных проблем.

Фильм не имел большого успеха, и одной из причин тому было отсутствие звука, как и во всех фильмах Фальке. Но к тому времени в мире кино появился звук и диалоги, ставшие обычной частью фильмов. Немые фильмы затихали с приходом «болтунов». Первым индийским разговорным фильмом стал «Алам Ара» (Свет Мира), вышедший в 1931 году. Фальке решил дублировать «Сетубандхан» на хинди и перевыпустить. Фильм снова вышел в 1934 году со звуком, но, к сожалению, не имел финансового успеха.

Было совершенно ясно, что Фальке тоже должен сделать разговорный фильм. В декабре 1934 года махараджа Раджарам III из Колхапура обратился к Фальке с просьбой снять новый фильм. У махараджи была своя кинокомпания под названием «Kolhapur Cinetone», и он хотел, чтобы Фальке снял фильм для неё.

Фильм «Гангаватаран» вновь был основан на индуистских писаниях - в данном случае на Пуранах. Он стал первым индийским фильмом, показанным в Бомбейском Королевском оперном театре. К сожалению, этот фильм также оказался провальным. В то время большей популярностью пользовались фильмы, посвященные социальным проблемам современной Индии, такие как фильмы В.

Шантарам. Дадасахебу Фальке было 67 лет, когда он снял «Гангаватаран», и после окончания работы над ним он решил, что пора закругляться.

Он ушел из кинематографа и провел остаток жизни в Нашике.

Дадасахеб Фальке скончался 16 февраля 1944 года в возрасте 73 лет. Хотя его последние фильмы не были финансово успешными, он, тем не менее, был признан Отцом Индийского Кино. И по сей день его помнят за то, что он помог основать то, что сейчас является крупнейшей, наиболее разнообразной и динамичной киноиндустрией в мире.

Историки кино написали несколько книг о жизни и карьере Дадасахеба Фальке. В 2009 году режиссер Пареш Мокаши снял на языке маратхи фильм под названием «Narischandrachī Factory» (Фабрика раджи Харишчандры) о Дадасахебе Фальке и создании фильма «Раджа Харишчандра».

С 1969 года правительство Индии присуждает награду за жизненные достижения кинопрофессионалам, внёсшим значительный вклад в развитие индийского кино.

Награда называется – Премия имени Дадасахеба Фальке.

Вы слушали "Начало индийского кино - Часть вторая - Видение Дадасахеба Фальке".

Автор сценария, режиссер и продюсер – Рагхав Сури. Перевод Анны Лисковец. Текст читал Максим Ли. Слова и звук Copyright 2024 Raghav Suri. All Rights Reserved.

Другие работы Рагхава Сури доступны на сайтах WWW.RAGHAVSURI.COM и WWW.SURIAUDIO.COM