

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО КИНО В АМЕРИКАНСКОМ И ЕВРОПЕЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ

Севара Бекмурадова
Базовый докторант ГИИК Уз
ms.sevara93@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37547/ssa-V5-05-12>

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются этапы становления и развития американского и европейского детского кино в истории мирового кинематографа, а также их уникальные особенности.

Ключевое слово: детский фильм, семейный фильм, жанр, тема, литературный фон, исследование.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada jahon kinematografiyasi tarixida Amerika va Yevropa bolalar kinolari shakllanishi va rivojlanish bosqichlari, shuningdek, ularning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: bolalar filmi, oilaviy film, janr, mavzu, adabiy asos, tadqiqot.

Abstract: This scientific article examines the stages of formation and development of American and European children's cinema in the history of world cinema, as well as their unique features.

Keywords: children's film, family film, genre, theme, literary background, research.

В ходе развития мирового кинематографа, особенно в 1930-е годы, в США и Европе возникла идея создания детских фильмов, предназначенных для семейного просмотра.

В американских семейных фильмах целью было привлечение широкой аудитории путем представления истории с точки зрения взрослых или родителей, поэтому на роли этих персонажей приглашались известные актеры и актрисы. Такой подход не мог не сказаться на сюжетной структуре и реалистичности фильма.

В европейских детских фильмах история рассказывается с точки зрения ребенка, через его чувства и переживания. Эти различия делают американские семейные фильмы более легко продаваемыми как для отечественной, так и для международной аудитории. Европейские фильмы, с другой стороны, хорошо принимаются внутри страны, но менее популярны среди международной аудитории.

После публичного показа первых фильмов, снятых братьями Люмьер в Гранд-кафе на бульваре Капуцинов в Париже 28 декабря 1895 года, французское кино широко распространилось и стало популярным как на родине, так и за рубежом. До Первой мировой войны продукция кинокомпаний “Pathé” и “Gaumont” составляла около 90% мировой киноиндустрии.

После Второй мировой войны осознание последствий немецкой оккупации привело к появлению современного стиля во французском кино. “В послевоенный период были сняты детские фильмы, такие как «Дети рая» (“Les Enfants du paradis” 1945) Марселя Карне и «Красавица и чудовище» (“La Belle et la Bete” 1946) Жана Кокто”.

Французские режиссеры Луи Маль и Франсуа Трюффо оставили своим творчеством значительный след в истории детского кино. Фильмы Луи Маля «Заи в метро» (1960), «Шум сердца» (1971), а также «400 ударов» (1959), «Дикий ребенок» (1970) и «Маленькие

перемены» (1976) Франсуа Трюффо считаются лучшими фильмами в истории детского и семейного кино.

Хотя в последние годы французские кинематографисты пытались сохранить свою оригинальность в детских фильмах, их не обошла стороной конкуренция с американской видеопродукцией в мировой киноиндустрии. Ярким примером этого является кинофраншиза «Астерикс и Обеликс», снятая в стиле американских семейных фильмов-комиксов. Фильм сочетает исторические и фэнтезийные события с современностью, а также представляет французские исторические и культурные ценности в сатирическом и юмористическом ключе.

Согласно исследованиям американского кинокритика Войчик-Эндрюс Яна, кинематографисты США использовали английскую детскую литературу для создания американских семейных фильмов. Уместно привести фильмы, основанные на детской литературе, такие как «Питер Пэн» (1924), «Алиса в стране чудес» (1933), «Волшебник страны Оз» (1939), «Таинственный сад» (1949), «Мэри Поппинс» (1964), «Черный скакун» (1979). Также классические фильмы, такие как «Путешествия Гулливера» (1966) и «Алиса в стране чудес» (1999) были экранизированы в двух- или трехсерийные телефильмы с известными актерами в главных ролях. Со временем «...в Соединенных Штатах начали снимать детские фильмы, основанные на реальных событиях. В частности, «Эмми и дикие гуси» (1996) и «Мой пес Скип» (2000) являются первыми фильмами такого типа.

К 1930-м годам продукция Дисней стала одной из ведущих детских и семейных фильмов в США. Перед Второй мировой войной студия сделала первый шаг к успеху детских фильмов, создав анимационный музыкальный фильм «Белоснежка и семь гномов» (1937), основанный на сказке братьев Гримм. Во время Второй мировой войны фильмы, ориентированные на юную аудиторию, такие как «Путешествия Гулливера» студии Fleischer (1939) и «Пиноккио» студии Disney (1940), представляли собой свободные адаптации литературных источников для экрана.

После войны Уолт Дисней расширил свое семейное кинопортфолио и продолжил традицию адаптации детской литературы в 1950-х и 1960-х годах. Среди наиболее успешных адаптаций были «Остров сокровищ» Байрона Хаскина (1950), «Хайди» Луиджи Коменчини (1952) и «Дневник Анны Франк» Джорджа Стивенса (1959).

В истории американского кино особое место занимает работа режиссера, продюсера и сценариста Стивена Спилберга по созданию детских и семейных фильмов. В своих фильмах он изображает реальную жизнь детей, вынужденных преодолевать бытовые проблемы. Это можно увидеть в фильме «Инопланетянин» (1982), где герои сталкиваются с такими трудностями, как одиночество и потеря отца. В «Империи солнца» (1987) главный герой Джим Грэм много лет страдает от горя разлуки с родителями, и даже не может вспомнить, как выглядела его мать. В произведении мастерски показано, что не пули, а жестокая война и потеря родителей наносят герою эмоциональный урон. Можно вспомнить и другие известные детские и семейные фильмы С.Спилберга: "Первому игроку приготовиться" (2018), "Искусственный разум" (2001), "Приключения Тинтина: тайна Единорога" (2011) и дилогию "Парк юрского периода" и "Парк юрского периода: затерянный мир"

В 1970-х и 1990-х годах было создано несколько фильмов и их сиквелов, которые стали классическими образцами семейного кино и считаются лучшими для развлечения, такие как «Супермен» (1978), «Супермен 2» (1980), «Звездные войны» (1977) и его продолжения: «Назад в будущее» (1985), «Назад в будущее 2» (1989), «Назад в будущее 3» (1990), «Один дома» (1990), «Один дома 2» (1992), «Капитан Крюк» (1991), «Джуманджи» (1995), «101 далматинец» (1996).

В немецком кинематографе ещё в 1897 году был снят фильм «Гензель и Гретель», основанный на народных сказках. Позже стали создаваться силуэтные фильмы, ориентированные на детей, такие как «Свадьба Рубецаля» Пауля Вегенера (1916), «Мышелов» (1918), «Спящая красавица» Пауля Лена (1917), «Приключения принца

Ахмеда» Лотты Райнигер (1926), «Доктор Дулиттл и его создания» (1928). «Экранизация «Эмиля и сыщиков» 1931 года, снятая режиссером Герхардом Лампрехтом по одноименному роману писателя Эриха Кестнера, является первым в истории Германии полнометражным детским звуковым фильмом».

В 1930-х и начале 1940-х годов детские фильмы использовались в Германии для пропаганды идеологии национал-социализма и идеи ведения идеологической войны против коммунизма. «Юный гитлеровец Квекс», созданный в 1933 году, был первым пропагандистским фильмом, рассказывающим историю противостояния отца-коммуниста и сына, симпатизировавшего нацистам.

После окончания Второй мировой войны и падения гитлеровского режима образовались две Германии — Западная (капиталистическая) и Восточная (социалистическая) — и, соответственно, два кинематографа. Но главной задачей западногерманского и восточногерманского кино была общая денацификация.

В послевоенные годы в 1946 году была основана Deutsche Film Aktiengesellschaft 12 (DEFA German Film Stock Company) с целью воспитания немецкого народа, особенно молодого поколения, в демократическом и гуманистическом духе против фашизма. Этот период был особым временем для немецких детей. Фильм «Die Störenfriede» (1953), в котором прививалась идея воспитания двух мятежных детей как пионеров, является примером вышеуказанной идеи.

С 1960-х по 1990-е годы в ГДР снимались преимущественно фильмы-сказки. Главной целью драматургии этих фильмов было отдалить детей от реальных проблем и показать им идеальный мир без насилия.

Британское кино всегда развивалось иначе, чем кинематография других европейских стран. Причиной этого было влияние наличия важных культурных традиций всемирно известной английской театральной школы в то время, когда этот вид искусства только начинал распространяться во многих других странах. Первыми экранными постановками были сцены природы и кинохроника, созданные продюсером Уильямом Полом в 1895-1896 годах. Производство фильмов, предназначенных для более молодой аудитории, началось в начале XX века, а в самом широком смысле, в годы после Второй мировой войны.

К 1960-м годам производство детских художественных фильмов в Великобритании приобрело большую значимость. В эти годы была создана коммерческая продукция в жанре детектива, основанная на произведениях Агаты Кристи «Пуаро и мисс Марпл», а также знаменитом «Джеймсе Бонде». Хотя эти фильмы не были предназначены для детей, они не остались незамеченными юными зрителями. Фильмы, снятые специально для них, включают классику, такую как «Одиночество бегуна на длинную дистанцию» (1962), «Повелитель мух» (1963), «Рожденный свободным» (1966), «Дорогой учитель» (1967), «Если» (1968). Некоторые детские фильмы считаются авангардными, потому что они затрагивают нетрадиционные и часто спорные темы. По мнению кинокритиков, важнейшим примером авангардного детского фильма является музыкальный фильм, снятый по одноименному музыкальному альбому группы Pink Floyd «The Wall» (1982) режиссёра Алана Паркера. «Pink Floyd: The Wall» — нетрадиционный и противоречивый фильм, в котором социально-бытовая реальность ребенка и его семьи показана в нетрадиционном образе-клипе посредством ярких изображений ситуаций, влияющих на ребенка и его взаимодействие со взрослыми, таких как отчужденное детство, разлука с интернатом, потеря материнства и разлука.

На основе рассмотренной выше истории кинематографии США и стран Европы можно заметить, что возникновение и становление детского кино в каждом регионе имело свои особенности. При этом важным фактором выступали социально-культурная ситуация страны, духовные ценности и литература.

Список использованной литературы:

1. С.В.Комаров.История зарубежного кино. Москва, 1965.
2. Войчик-Эндрюс Ян. «Детские фильмы: история, идеология, педагогика, теория». 2000. Нью-Йорк: Garland Pub.
3. В.Wilder. Eine Nahaufnahme. Karasek, Hellmuth: Hamburg: Hoffmann und Campe, 2006.
4. З.Кракауэр. “Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера” М.: Искусство, 1977.
5. W.S.Watson. Understanding Rainer Werner Fassbinder: Film as Private and Publik Art. – Univ of South Carolina Press, 1996.
6. К.Базалгетт. «Расслабление детей: детское кино и семейный фильм». Перед детьми экранное развлечение и юная аудитория. Лондон. 1995. Британский институт кино.