

ПОРТРЕТНЫЙ ГРИМ В СОВЕТСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.

Д. И. Косьяненко,

*аспирант учреждения образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»*

Реалистичное изображение портрета в изобразительном искусстве обусловлено передачей визуальных черт людей в застывшем мгновении жизни (скульптура, живопись, графика). Кинематограф является видом искусства, способным оживить портретный образ на экране в определенном временном интервале.

Новаторство режиссеров пролетарского кино Дзиги Вертова (1896–1954), Л.В. Кулешова (1899–1970), С.М. Эйзенштейна (1898–1948) оказало огромное влияние на развитие мировой киноиндустрии. В 1930-е гг. созданы реалистические традиции театрального искусства переживания актера на сцене (система Станиславского), открытие новаторских технических приемов съемки. В первой половине XX в. тематика кинокартин отображает историю русского народа, знаменательные события создания Российского государства. Перед зрителем на экране предстают вожди пролетариата, выдающиеся деятели науки и искусства, великие полководцы. Особая заслуга в создании экранных портретов типажей выдающихся личностей принадлежит плеяде художников-гримеров советского кинематографа.

Грим по своей специфике применения материалов, технологии создания сочетает в себе все элементы изобразительного искусства. Перед созданием целой галереи экранных портретных образов гримеры досконально изучали изображения, просматривали сохранившиеся кадры кинохроники, гравюры, рисунки, живописные полотна, скульптуры, фотографии. Только после тщательного анализа иллюстрационного материала, изучения анатомии актера проводилась творческая работа по созданию портретного грима.

В 1937–1938 гг. на киностудии «Ленфильм» снят двухсерийный историко-биографический фильм «Петр Первый», поставленный режиссером Владимиром Петровым (1896–1966). В картине роль Петра Великого исполнил актер Н. Симонов (1901–1973), роль царевича Алексея (сына царя) сыграл Н. К. Черкасов (1903–1966). Кропотливую и трудоемкую работу по созданию портретных гримов провел выдающийся художник, гример советского кино А. И. Аджан (1892–1974). Изучив гравюры и картины (А. М. Матвеев «Портрет Петра I», 1724 г., Г. Кнеллер «Портрет Петра I», 1698 г., П.С. Дрождин «Портрет Петра I», 1795 г.), А.И. Аджан пришел к выводу, что у царя и царевича удлиненная округ-

лая форма лба. Актер Н. Симонов вынужден был пожертвовать своей внешностью, обрив волосы на лбу и висках, выбрить усы. Грумер изготовил усы, аналогичные петровским, которые на специальный грумерный клей были приставлены на лицо актера Н. Симонова (рис. 1). Актер Н. Черкасов для создания портретного грима царевича Алексея также вынужден был выбрить волосы для визуального увеличения лба и носить изготовленный парик с длинными прямыми волосами (рис. 2) [5].

А.И. Аджан был одним из первых, кто начал создавать в советском кинематографе портретный грим вождей пролетариата (И. В. Сталин, В. И. Ленин). В картине «Человек с ружьем» (1938), снятой на киностудии Ленфильм режиссером С. Юткевичем (1904–1985), создавался портретный грим В.И. Ленина (актер М. Штраух, 1900–1974), И. В. Сталина (актер М. Геловани, 1892–1956). Портретную идентичность экранных персонажей удалось создать, прибегнув к серьезным пластическим изменениям внешности актеров. Индивидуально были изготовлены постижерные изделия (усы, бороды, парик, накладные брови). Проведена масштабная скульптурная работа по изменению подбородка, наращиванию контуров головы актера М. Штрауха, сыгравшего роль В. И. Ленина (рис. 3). Пластические изменения анатомии лица актера осуществились благодаря технологии расплавления гуммоза в специальной посуде в сочетании с вымоченной ватой и аптечным бинтом. Созданная пластичная масса большими площадями позволяла расширить скулы, изменить контуры головы, поднять лоб, нарастить подбородок, изменить надбровные дуги актера [6].

Творческие поиски по созданию портретного грима В. И. Ленина провел художник А.Н. Ермолов. В двух картинах «Ленин в Октябре» (1937), «Ленин в 1918 году» (1939), поставленных режиссером М. Роммом (1901–1971) на киностудии «Ленфильм», приняло участие большое количество известных актеров советского кино. Художник уделил много времени по поиску и созданию сложнейших портретных гримов В. И. Ленина (актер Б. Щукин, 1894–1939), Ф. Э. Дзержинского (актер В. Покровский, 1901–1985), И.В. Сталина (актер С. Гольштаб, (1906–1971), актер М. Геловани), М. Горького (актер Н. К. Черкасов).

Уникальный портретный грим Ивана Грозного создал художник-грумер В. В. Горюнов в фильме с одноименным названием, поставленный режиссером С. М. Эйзенштейном на студии «Ленфильм» в 1945 г. На изучение иллюстрационного материала, создание эскизов и грима ушло около шести недель. Роль царя Ивана Грозного сыграл актер Н. К. Черкасов. На момент съемок актеру было 42 года. Используя творческое воображение и технические средства гримировального искусства, В. В. Горюнову удалось превратить актера Н. К. Черкасова в семнадцатилетнего юношу (рис. 4). Для создания экранного типажа

гример использовал ангруаз (мастика, сахар, мыло, вода) для маскировки родных бровей на лице актера и классическую схему грима «молодое лицо». Специально изготовленные тонкие дугообразные брови, ресницы, наклейки носа закреплены на специальный клей и объединены общим тоном. Дисконформат испытал актер Н.К. Черкасов, когда гример использовал подтяжки на лице путем наклейки легких газовых лент к вискам и под ушами. Окончание ленточек завязывались на шее и на затылке актера, искусно маскируясь надетым париком. Всего разработано и использовано в кинокартине шестнадцать гримов, каждый имел свой номер, классифицируемый по технологии создания и экранному возрасту царя Ивана Грозного [5].

В 1946 г. киностудия «Мосфильм» выпускает в прокат биографический фильм «Глинка», посвященный родоначальнику русской классической музыки М. И. Глинке. В данной картине художник А. Аджан применяет новаторский пластический прием грима в создании портретного образа русского поэта В. А. Жуковского (1783–1852) сыгранного актером М. Державиным (1903–1951). Уникальность скульптурно-объемного приема гримерного оформления, изменившего форму лба актера, заключалась в использовании замши, которая по фактуре и эластичности близка к человеческой коже. Для изменения формы черепа под изготовленный патрон из замши в определенные места подкладывалась вата. Границы переднего края из замши стачивались до тончайшей пленки, позволяющей визуальнo снизить заметность границ стыковки с кожей актера. Созданный таким образом каркас смазывался специальным лаком и зажимался вокруг головы тугой повязкой до полного высыхания. После процедуры высыхания швы обрабатывались густым гримом с гуммозом, тонировались общим тоном [2, с. 80]

На студии «Ленфильм» в 1950 г. снят фильм «Мусоргский» о музыкантах «Могучей кучки», поставленный режиссером Г. Л. Рошалем (1899–1983). Масштабную работу по созданию целой галереи портретных гримов выдающихся музыкантов осуществил художник В. П. Ульянов (1910–1979). Сложный пластический и живописный портретный грим, созданный художником В. П. Ульяновым, позволил оживить на экране выдающихся музыкантов и посвятить зрителя в творческий процесс создания музыкальных произведений таких авторов, как М.П. Мусоргский (актер А. Борисов, 1905–1982), В. Стасов (актер Н. К. Черкасов), М. Балакирев (актер В. Балашов, 1920–1996), Н. Римский-Корсаков (актер А. Попов, 1918–1983), А. Бородин (актер Ю. Леонидов, 1917–1989), Ц. Кюи (актер Б. Фрейдлих, 1909–2002), А. Даргомыжский (актер Ф. М. Никитин, 1900–1988).

Трудоемкий технологический процесс пластического грима заключался в применении гуммозного пластыря, накладных париков, бород,

усов, бровей, способствующих изменить внешность актеров для обретения портретной идентичности экранных персонажей.

В конце 20-х гг. XX в. художникам предстояло решить возникшие в процессе работы сложные и трудные задачи по созданию портретного грима. Для портретной идентичности экранных персонажей потребовались масштабные изменения внешности актеров. Театральный гуммоз, применяемый точечно, оказался не эффективным для кинематографа. Использование технологии пластического грима с применением бинтов и ваты, пропитанной растопленным воском, гуммозом была не всегда эффективна. Недостатком данной технологии являлось скованность кожи лица актера после процедуры твердения воска. Художники-гримеры старались не использовать этот прием скульптурно-объемного грима на большой и малой скуловой мышцах, нижней челюсти, которые приводились в движение при произношении речи актера.

Примененный новаторский прием пластического грима в фильме «Глинка» для изменения формы головы актера М. Державина стал революционным. Уникальность замши как материала в скульптурно-объемном гриме заключалось в точной имитации человеческой кожи. Данный материал прекрасно тонировался различными жидкими и твердыми красителями. Основным преимуществом использования замши в портретном гриме является ее применение как на неподвижных, так и неподвижных частях лица актера, в отличие от воска и пластилина.

Удачная апробация технологии портретного пластического грима с использованием замши коренным образом повлияет на весь процесс гримерного искусства советского кинематографа второй половины XX в.

С появлением цвета в кино гримеры осознали значимость и возросшие технические и художественные требования живописной технологии грима.

Уникальный портретный грим, созданный плеядой художников-гримеров советского кинематографа А. Н. Ермоловым, В. В. Горюновым, А. О. Аджаном, В. Соколовым, В. П. Ульяновым, позволил воплотить на экране выдающихся деятелей искусства и науки, великих полководцев, вождей пролетариата. Кинокартины с участием великих полководцев М. И. Кутузова, адмирала П. С. Нахимова (актер А. Дикий, 1889–1955), М. Б. Багратиона (актер С. Закариадзе, 1909–1971), М. Б. Барклай-де-Толли (актер Н. Охлопков, 1900–1967), демонстрировались в блокадном Ленинграде, Москве, в тылу и на передовой, что повышало дух и стойкость русского народа, воодушевляя на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.

Созданные в первой половине XX в. картины, демонстрирующие портретные типажи, способствовали развитию и популяризации направления социалистического реализма в советском кинематографе.

1. Анджан, А. И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: «[https://ru.wikipedia.org/wiki / А. И. Анджан](https://ru.wikipedia.org/wiki/А.И.Анджан). – Дата доступа: 12.03.2020

2. Анджан, А. Грим в кино / А. Анджан, Ю. Волчанецкий. – М. : Госкиноиздат, 1949. – 164 с.

3. Кузнецова, В. Кинофизиогномика / В. Кузнецова. – М. : Искусство, 1978.

4. Черкасов, Н. К. Записки советского актера / Н. К. Черкасов. – М. : Искусство, 1958. – 391 с.

5. Istoriya kino [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://istoriya-kino.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st010.shtml/>. – Дата доступа: 12.03.2020

6. Istoriya teatra [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://istoriya-teatra.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st010.shtml/>. – Дата доступа: 12.03.2020

Рис. 1. Актер Н. Симонов в роли Петра Великого. Фильм «Петр Великий». 1937

Рис. 2. Актер Н.К.Черкасов в роли царевича Алексея. Фильм «Петр Великий». 1937

Рис. 3. Актер М. Штраух в роли В.И. Ленина. Фильм «Человек с ружьем». 1938

Рис. 4. Актер Н. К. Черкасов в роли царя Ивана Грозного. Фильм «Иван Грозный». 1945