

Моему мастеру

Пилихиной Маргарите Михайловне

посвящается

Рыцарь кинематографа

Владимир Папян,
кинооператор-постановщик,
заслуженный деятель искусств

В 1965 году я поступил во ВГИК на операторский факультет в мастерскую профессора А.В. Гальперина, а моим руководителем была Маргарита Михайловна Пилихина.

М. Пилихина родилась в Москве 30 июня 1926 года. В среде, в которой она выросла и жила, никто не был связан с кино. Решение стать кинооператором было принято самостоятельно, скорее всего в выборе профессии ей помог фотоаппарат «Турист», подаренный отцом к последним школьным каникулам. Маргарита поняла, что даже нехитрую любительскую камеру можно заставить увидеть, запечатлеть окружающий мир таким, каким его видишь сама, лучше понять и познать его.

После поступления во ВГИК ее первым педагогом был Марк Павлович Магидсон – изысканный мастер портрета и пейзажа. Он вел на первом курсе занятия по фотокомпозиции, познакомил с простейшими приемами кадрирования. Именно его уроки научили М. Пилихину видеть главный смысл каждого снимаемого кадра, подчинить ему все возможности операторского искусства и техники. От него первокурсники, кроме знаний чисто практических, получили представление о профессии кинооператора как о труде творческом. Магидсон учил

совершенствоваться, не повторяться, не цитировать себя в каждой картине. Этому М. Пилихина следовала всю жизнь. Каждая ее работа – это поиск и открытие, собственный необычный взгляд на мир.

Дипломной работой М. Пилихиной был фильм о Праге последних дней фашистской оккупации и первых дней освобождения города советскими войсками, который она снимала с режиссером Ю. Вышинским. Начиная уже с этой работы, у нее наметился собственный операторский почерк, который вызвал споры.

В 1950 г., окончив ВГИК, она по направлению пришла на студию им. Горького, где стала работать ассистентом оператора у Г. Егиазарова («Таинственный остров», реж. Б. Бунеев; «Майская ночь», реж. А. Роу), затем на фильме «К новому берегу» (реж. Л. Луков), который снимали Г. Егиазаров и В. Раппопорт.

М. Пилихиной повезло, что в начале пути она работала с этими двумя операторами, делившимися опытом в ходе съемок фильма, учившими мастерству и дававшими возможность попробовать свои силы. Так прошло продолжение учебы, время профессионального и художественного становления.

Первой самостоятельной работой М. Пилихиной была картина Б. Бунеева «За

власть Советов» (1956 г.). Работали вдвоем с оператором Л. Дульцевым, с самого начала строго поделив объекты съемок. Уже здесь она твердо поняла, что оператор должен быть участником творческого процесса – вместе с режиссером отбирать литературный материал, думать над фильмом еще на стадии литературного сценария. В ней постоянно жила потребность в эксперименте, потому она так любила время, отведенное кинопробам – время, дающее право на поиски и ошибки.

«Двое из одного квартала» (реж. И. Гурин и А. Ибрагимов, 1957 г.) стала картиной, на которой М. Пилихина была впервые названа главным оператором. Несмотря на все операторские, режиссерские и актерские промахи, именно в этом фильме задача проникновения в духовный мир человека, стоящего перед камерой, стала навсегда ее творческим кредо.

Лента «Человек с планеты Земля» (реж. Б. Бунеев, 1958 г.) – историко-биографическая киноповесть о первом русском основоположнике современной космонавтики, ученом, изобретателе и фантасте К.Э. Циолковском – стала для М. Пилихиной важнейшим профессиональным и творческим этапом. Она впервые сняла фильм для широкого экрана.

Важная веха в жизни М. Пилихиной – предложение классика советского киноискусства М.С. Донского участвовать в экранизации пьесы М. Горького «Фома Гордеев» (1959 г.). Единое кинематографическое прочтение Горького режиссером и оператором имело большое значение для успешного раскрытия темы.

Фильм «Фома Гордеев» определил новую ступень творческой деятельности М. Пилихиной – ее камере, кажется, доступно все: она обладает поразительной подвижностью, портреты героев сняты выразительно, до зрителя донесены тончайшие нюансы их переживаний. Изобразительному решению фильма свойственны контрасты, резкие переходы, а порой в стилистику картины врывается пристрастие к натуралистическим приемам и экспрессионистическим эффектам. Это и есть поиски нового стиля.

М.М. Пилихина (30.05.1926 – 13.03.1975) – оператор-постановщик, член СК СССР, заслуженный деятель искусств, педагог, доцент

Фильм «Мне двадцать лет» («Застава Ильича», реж. М. Хуциев, 1965 г.) о молодежи 1960-х годов, взаимодействии поколений и неизбежности нравственных ценностей стал значительным явлением «оттепели».

В качестве целостного художественного компонента в фильм вошел образ Москвы. Манера съемок, сценарный замысел, режиссерское видение обусловили неповторимый облик города. Такой поэтической Москвы до этого не было на экране. Авторы стремились снять как можно больше сцен в естественных условиях – в метро, трамвае, московских подъездах. Актеры снимались в московской толпе среди людей озабоченных, веселых и грустных, молодых и старых, посещали вечера поэтов. Один из таких поэтических вечеров был снят репортажно – герои в аудитории Политехнического музея оказались в подлинном окружении молодежи, любящей поэзию. Эти кадры в будущем были использованы в различных фильмах и передачах.

Ее манера снимать длинными планами, протяжно панорамировать за бредущими людьми навеивает настроение неторопливости, желание размышлять и заглянуть в душу. М. Пилихина использовала в игровом фильме приемы документалистики, такие как незавершенность композиций, подвижность камеры, добиваясь полного погружения персонажей в городскую среду, уловив поэзию будничного течения жизни. Она стремилась снимать так, чтобы воздух каждого кадра, «обтекая» зрителя, как бы заключал его внутрь пространства, где разворачивается действие. Она считала, что это способ сделать зрителя соучастником событий, происходящих на экране. После картины «Застава Ильича» вся дальнейшая деятельность М. Пилихиной была связана с Мосфильмом. Интересной была ее работа в цветных фильмах, где цвет становился выразителем авторского восприятия, приобретая символическое значение.

Фильм «Дневные звезды» (реж. И. Таланкин, 1968 г.) основан на автобиографической книге «Дневные звезды» ленинградской писательницы Ольги Берггольц, пережившей самые трудные годы блокады в осажденном Ленинграде. М. Пилихина познакомилась с О. Берггольц, была полностью поглощена ее поэзией. И на экране видно, что вся картина снята рукой человека, который понял не только все произведение, но и его автора.

По техническим возможностям тогдашней пленки нельзя было смешивать черно-белое изображение с цветным, а М. Пилихина хотела снимать блокадный Ленинград в черно-белой гамме, а весь фильм – в цвете. Для этого пришлось снимать все цветным методом в бело-серой гамме, а от цвета из-

бавлялись с помощью черно-белых костюмов, специального грима и других средств.

Добиваться этой тональности было не легко. Но куда труднее оказалось перенести на экран процесс создания стихов, то есть материализовать поэтическое мышление. Главная задача по преодолению барьера между чистой поэзией и воплощением ее в экранные образы легла на исполнительницу главной роли – Аллу Демидову. Было сделано много кинопортретов Демидовой. Задача создать на экране человеческий портрет поэта, попытаться своим мастерством ввести зрителя в круг поэтического мышления и образов, определяющих творчество О. Берггольц, была сложнейшим психологическим экспериментом для актрисы. Она вспоминает, что многие павильонные сцены снимались на натуре. Зима в ту пору была такая же холодная и жестокая, как в блокадном Ленинграде. На одной из съемок М. Пилихина так отморозила нос, что лопнула кожа. Тысячная массовка, мороз – а она продолжает снимать, разуваясь и снимая перчатки, чтобы легче вести панораму.

Вторая работа с режиссером И. Таланкиным была посвящена великому русскому композитору П.И. Чайковскому, показаны последние 20 лет его жизни с ретроспекциями в детство и ранние периоды творчества («Чайковский», 1970 г.). Несмотря на то, что работа шла не в согласии с режиссером – Пилихина многое видела иначе – картина была снята блистательно.

Важнейшим компонентом фильма была музыка, которой жил композитор. Как пишет М. Пилихина, она старалась снимать так, чтобы на первом плане в зрительском восприятии было изображение, а уже за ним звучала музыка. В противном случае все снятое превращалось бы в примитивную иллюстрацию гениальной музыки Чайковского. А его музыка требовала особых решений цветовой гаммы. М. Пилихина была убеждена, что экранному воплощению музыки в цвет предстоит большое будущее. Работая с широким форматом, она добилась высокой стереоскопичности изображения в этих двух картинах.

В 1970 г. М. Пилихина запустилась с С. Юткевичем с картиной «Феерическая комедия» по пьесе В. Маяковского «Клоп» и пригласила меня в качестве второго оператора. Началась моя работа с Маргаритой Михайловной. Это были счастливые и незабываемые дни.

Фильм задумывался в жанре мюзикла, так как именно эта форма может выразить всю остроту сатирической, или, как называл ее сам поэт, феерической комедии. В поиске выразительных средств авторы

пришли к выводу, что нужно развивать прием коллажа, то есть сочетания разнообразных кинематографических фактур – кукольной и рисовальной мультипликации, фотомонтажа, документальных кадров и игры живых актеров. Творчество М. Пилихиной всегда отличалось новаторством. И в этой картине она искала новые изобразительные средства решения замысла, а по совету Е. Иофиса (кинооператора, профессора ВГИКа) решила использовать для ряда съемок двухслойную немаскированную негативную спектральнозональную аэрофотопленку СН-6М. В связи с занятостью Пилихиной испытания этой пленки были поручены мне. Сенситограмму делали при 5500К. После долгих проб, которые я проводил с актерами-статистами в Довженковском саду на Мосфильме, использовав различные костюмы, грим, советуясь с начальником КИЛа Н. Ракичиной, с фильтром ОС-14 получили классное изображение с голубым небом, нормальным тоном лица и красной зеленью. Это была космическая фантастика. Увидев это, М. Пилихина пришла в восторг. Но осуществить замыслы не удалось – через 8 месяцев после запуска, перед началом съемочного периода картина была приостановлена в связи с инфарктом режиссера. По просьбе Е. Иофиса я передал альбом со срезками, описанием и расшифровкой для его будущей книги. В дальнейшем оператор А. Антипенко, увидев срезки и узнав о свойствах пленки СН-6М, успешно применил ее в своей картине-сказке «Аленький цветочек».

В 1973 г. М. Пилихина запустилась с фильмом «Дела сердечные» (реж. А. Ибрагимов). Я был приглашен на картину в качестве оператора. Это фильм об одной московской ночи, об одном дежурстве бригады скорой помощи. Вроде бы нехитрый камерный фильм, но режиссер и оператор-постановщик всеми доступными им средствами с большой любовью смогли донести до зрителя не только сложность, но и романтику труда героев картины, показать драму их взаимоотношений, их немедицинские сердечные дела. И снова город стал одним из героев – продуманные и интересные операторские решения создали поэму ночному городу.

И, наконец, художественный фильм-балет «Анна Каренина» (1974 г.) – балетная и одновременно кинематографическая версия одноименного романа Л. Толстого. Идея создания фильма пришла к М. Пилихиной еще на картине «Чайковский», где она познакомилась с народной артисткой СССР М. Плисецкой, которая участвовала в этом фильме. В это время в Большом театре был поставлен балет «Анна Каренина» на музыку Р. Щедрина с М. Плисецкой

На съёмке фильма «Дела сердечные» – Маргарита Пилихина (справа) и Владимир Папян (за камерой)

в главной роли. После премьеры балета у М. Пилихиной возникла идея воплотить его в художественном кинематографе.

«В основе замысла будущей картины, – говорила Маргарита Михайловна, – должен лежать не механический перенос балета на экран, а в известной мере эксперимент с расчетом на дальнейшее углубление использования возможностей кинематографа, выступающего в синтезе со смежными видами искусств». Она хотела создать полнометражный художественный фильм-балет, действие которого не было бы ограничено рамками сцены, но который получил бы дополнительный эмоциональный эффект в результате пространственного решения и соответствующего монтажа отдельных эпи-

зодов, расчетливого использования натурального элемента. Она считала, что большой операторский опыт позволит ей поставить художественный фильм-балет «Анна Каренина» в качестве режиссера-постановщика.

На эту картину М. Пилихина пригласила меня в качестве оператора-сопостановщика. Это был год не только творческих поисков, но и тревог. Маргарита Михайловна была тяжело больна.

Цвет как элемент эмоциональной выразительности в фильме был полнокровным художественным компонентом; он был определен сюжетом, музыкой, хореографией балета. Всеми возможными операторскими средствами Пилихина усиливала эмоциональное воздействие на зрителя, проявляла исключительное художественное чутье и вкус, а порой поразительную изобретательность и интуицию.

Трудно сказать, что способствовало большому успеху художественного фильма-балета – участие М. Пилихиной или работа режиссера. Но что бессмертное произведение Л. Толстого в своем новом виде вызвало массу новых, до того не испытываемых эмоций, – это факт. Фильм воздействует на зрителя так сильно, потому что объемистый роман, подробно описывающий взаимоотношения, среду, эпоху, был прочитан и растолкован без единого слова, совершенно по-новому.

Смертельно больная Маргарита Михайловна принимала сильные обезболивающие лекарства и ехала на съемку. Ворота открывались, и машина въезжала в первый павильон Мосфильма. Я с В. Пигановым (тоже ученик М. Пилихиной) сажали ее в кресло и подносили к камере. Начиналась работа. В большой павильон

Мосфильма часто заходил Б.Н. Коноплев (главный инженер студии), проверял, все ли в порядке. Он очень тревожился за Пилихину, он ее любил, бесконечно уважал.

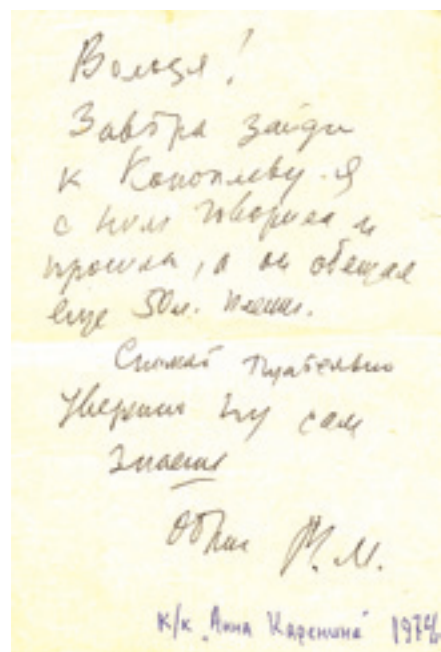
Наверное, часто ей было больно, но держалась она с достоинством, не подавая вида. Группа работала как команда одержимых людей. Иногда во время съемок она ложилась в больницу, но и там не переставала работать, присылая записки с предложениями, указаниями, пожеланиями.

И все же М. Пилихина увидела триумф своей картины – 13 февраля 1975 г. состоялась премьера фильма. Она уже не могла ходить. Ее привезли и через вход в помещение Союза кинематографистов на руках в кресле принесли и посадили в ложу. Группа не вышла на сцену, она стояла рядом с Маргаритой Михайловной. Вечер открыл М. Хуциев, в своей речи он назвал ее рыцарем кинематографа. Ей аплодировали стоя, выражая глубокую признательность, благодарность художнику, создавшему действительно не одно произведение искусства. И неожиданно Маргарита Михайловна поднялась сама и поклонилась. Она была красива, нарядна, причесана. Она вообще была настоящей женщиной.

Она жила этим фильмом. Конечно, именно этот фильм подарил ей год жизни. После премьеры она неожиданно стала чувствовать себя лучше, появилась надежда. Но через месяц после премьеры, 13 марта, Маргарита Михайловна умерла. По словам ее мамы Клавдии Ильиничны, последние дни она включала свой магнитофон, все время слушала песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса и плакала. Ей было всего 48 лет.

Маргарита Пилихина и Майя Плисецкая во время работы над «Анной Карениной»

Одна из записок Пилихиной Владимиру Папяну

М. Пилихина была человеком редкого таланта, сильным и добрым, удивительно преданным своему искусству. Ее любовью был кинематограф. Самые взыскательные режиссеры хотели с ней работать. Искусство М. Пилихиной отмечено четкой композицией кадра, смелостью приемов,

динамичностью, лирической интонацией. «Урусевский в юбке» – так назвал ее Б.Н. Коноплев. Это была наивысшая похвала.

Если бы судьба отпустила ей еще времени, мы были бы свидетелями многих новых талантливых работ.

Я счастлив, что был рядом с ней.

При написании статьи использованы материалы из книги М. Пилихиной «Я – кинооператор», книги А. Демидовой «Бегущая строка памяти», из статьи Ю. Сокола, опубликованной в журнале «Советский экран» №6/1971 и из личного архива автора.

Фильмография М.М. Пилихиной

«За власть Советов»

Киностудия им. Горького, 1956 г.

Сценарий – В. Катаев, С. Клебанов, режиссер-постановщик Б. Бунеев, операторы Л. Дульцев, М. Пилихина, композитор М. Раухвергер

«Двое из одного квартала»

Киностудия им. Горького, Азербайджанфильм, 1957 г.

Сценарий – Назым Хикмет, И. Бегичева, режиссеры-постановщики А.А. Гурин, А. Ибрагимов, оператор М. Пилихина, композитор А. Кара-Караев, художник А. Рза Кулиев

«Ночной патруль»

Киностудия им. Горького, 1957 г.

Сценарий – М. Маклярский, Л. Шейнин, режиссер-постановщик В. Сухо-боков, операторы Л. Дульцев, М. Пилихина, композитор А. Эшпай, художник Л. Бессмертнова

«Человек с планеты Земля»

Киностудия им. Горького, 1958 г.

Сценарий – В. Ежов, В. Соловьев, режиссер-постановщик Б. Бунеев, оператор М. Пилихина, композитор М. Раухвергер, художник Б. Дуленков

«Фома Гордеев»

Киностудия им. Горького, 1959 г.

Сценарий – Б. Беляк, М. Донской, режиссер-постановщик М. Донской, оператор М. Пилихина, композитор Л. Шварц, художник П. Пашкевич

«Рыжик»

Киностудия им. Горького, 1961 г.

Сценарий – М. Львовский, режиссер-постановщик И. Фрэнз, оператор М. Пилихина, композитор Н. Богословский, художник П. Галаджиев

«Мне 20 лет»

Киностудия им. Горького, 1968 г.

Сценарий – Г. Шпаликов, М. Хуциев, режиссер-постановщик М. Хуциев, оператор М. Пилихина, композитор Н. Сидельников, художник И. Захарова

«Дневные звезды»

Мосфильм, 1968 г.

Сценарий и постановка – И. Таланкин, оператор М. Пилихина, композитор А. Шнитке, художники Л. Макаров, И. Усачев

«Чайковский»

Мосфильм, 1970 г.

Сценарий – И. Таланкин, Ю. Нагибин, Б. Метальников, режиссер-постановщик И. Таланкин, оператор М. Пилихина, художники А. Борисов, Ю. Кладиенко

«Дела сердечные»

Мосфильм, 1973 г.

Сценарий – С. Ласкин, В. Кунин, режиссер-постановщик А. Ибрагимов, оператор М. Пилихина, композитор А. Меликов, художник Г. Мясников

«Анна Каренина»

Мосфильм, 1975 г.

Сценарий – Б. Львов-Анохин, режиссер-постановщик М. Пилихина, операторы М. Пилихина и В. Папаян, композитор Р. Щедрин, художники В. Ливенталь, Л. Статланд

Бланк бесплатной подписки на 2010 год

MediaVision

Информационно-технический журнал

Все поля обязательны для заполнения.

Бесплатная подписка только в России.

Фамилия Имя Отчество

Место работы (название компании):

Должность

Сфера деятельности компании:

кинематограф

телевидение

видеоинформационные системы

Почтовый адрес: индекс Россия, республика/край/область/район

..... населенный пункт улица

..... дом корпус кв./офис

Интернет-адрес компании (если имеется)

e-mail: тел./факс:

Я хочу получать журнал на:

домашний адрес

адрес компании

Продолжение на обороте