

Научно-исследовательский журнал «Современный ученый / Modern Scientist»
<https://su-journal.ru>

2025, № 3 / 2025, Iss. 3 <https://su-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика (филологические науки)

УДК 791.43

Эпоха Нового Голливуда – трансформация кинопроизводства в США в 1970-х годах

¹ Калакутская Е.А.

¹ Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева

Аннотация: в статье рассматривается эпоха Нового Голливуда трансформация кинопроизводства в США в 1970-х годах. Определено, что новые процессы, связанные с трансформацией системы кинопроизводства с учетом потребностей всех участников (зрителей, актеров, режиссеров, сценаристов), направленность на самовыражение, раскрытие социальных проблем общества, получили название «новый Голливуд», просуществовавший менее 15 лет. Отмечено, что если классическое кино ориентировалось на показ фильмов для вечернего досуга, то Новый Голливуд был обращен к американским проблемам: создатели больших киностудий формировали американскую мечту, идеальный образ страны. Выявлено, что работы молодых режиссеров характеризовались авторской режиссерской свободой, эстетическими решениями, позволившими выйти на разные аудитории. Отмечено, что классическое кино характеризовалась стабильной жанровой системой, четкой нарративной формулой, простотой и элегантностью повествования. Однако влияние авторского кино и массового бунтарства привело к тому, что молодые режиссеры стали отходить от классики: цели и моральные позиции перестали быть ясными и четкими, а действия стали носить характер немотивированный и сопровождаться сценами насилия.

Ключевые слова: Голливуд, трансформация, кинопродукт, американское общество, массовость, уникальность

Для цитирования: Калакутская Е.А. Эпоха Нового Голливуда – трансформация кинопроизводства в США в 1970-х годах // Современный ученый. 2025. № 3. С. 46 – 50.

Поступила в редакцию: 12 ноября 2024 г.; Одобрена после рецензирования: 13 января 2025 г.; Принята к публикации: 5 марта 2025 г.

The era of New Hollywood – transformation of film production in the USA in the 1970s

¹ Kalakutskaya E.A.

¹ Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev

Abstract: the article examines the era of New Hollywood, the transformation of film production in the USA in the 1970s. It is determined that new processes associated with the transformation of the film production system taking into account the needs of all participants (audiences, actors, directors, screenwriters), focus on self-expression, disclosure of social problems of society, were called "New Hollywood", which existed for less than 15 years. It is noted that if classical cinema was focused on showing films for evening leisure, then New Hollywood was addressed to American problems: the creators of large film studios formed the American dream, the ideal image of the coun-

try. It was revealed that the works of young directors were characterized by the author's directorial freedom, aesthetic solutions that allowed them to reach different audiences. It is noted that classical cinema was characterized by a stable genre system, a clear narrative formula, simplicity and elegance of narration. However, the influence of auteur cinema and mass rebellion led to the fact that young directors began to move away from the classics: goals and moral positions ceased to be clear and distinct, and actions began to be unmotivated and accompanied by scenes of violence.

Keywords: Hollywood, transformation, film product, American society, mass character, uniqueness

For citation: Kalakutskaya E.A. The era of New Hollywood transformation of film production in the USA in the 1970s. Modern Scientist. 2025. 3. P. 46 – 50.

The article was submitted: November 12, 2024; Approved after reviewing: January 13, 2025; Accepted for publication: March 5, 2025.

Введение

В конце 1950-1960-х гг. кинопроизводство студий Голливуда испытывал сильнейший кризис, связанный с прекращением эры «золотого века». Убытки и банкротство киностудий, прекращение пакетной дистрибуции фильмов, потеря монополии на рынки сбыта – все это было связано с сокращением зрительской аудитории вследствие распространения телевидения [10]. Одни студии начали закрываться, другие же обратили внимание на зрителя – его интересы и потребности. Новые процессы, связанные с трансформацией системы кинопроизводства с учетом потребностей всех участников (зрителей, актеров, режиссеров, сценаристов), направленность на самовыражение, раскрытие социальных проблем общества, получили название «новый Голливуд».

По словам Р. Полански, наметившаяся тенденция в конце 1960-х гг. – это потребности молодежи, которые требуют от кино совершенно иного, нежели более старшее поколение, предпочитающие строгий и классический стиль, религиозность и границы [11]. Сдвиг в американском кинематографе напрямую связан с рядом причин, охватывающих не только смену поколений, но и объективные события, произошедшие в конце 1960 гг. и первой середине 1970-х гг.: убийство Мартина Лютера Кинга, отставка Р. Никсона, война во Вьетнаме и прокатившиеся по всей стране протесты против нее, борьба за гражданские права, значительное усиление феминизма как социального и политического явления. Все это привело к тому, что наблюдалась потеря доверия к государству, правосудия, что, естественно, отразилось и на кинематографе. Социальные и политические потрясения транслировались на экране, пропагандировалась свобода слова и самовыражения, на первый план ставились темы, нетрадиционные для американского общества, в частности, о том, как великая нация идет к саморазрушению, зачем нужна война во Вьетнаме и сколько трагедий она при-

несла. Новые темы постепенно приводили к смене общественного мышления [8].

Зрелищности добавило появление цвета в кино, что привлекло еще большее количество зрителей в кино и телевидение. Изменилась сама схема выбора потенциальных хитов. Если ранее производство ориентировалось на массового зрителя, при этом успешные картины покрывали расходы менее прибыльных, то теперь выбор фильма осуществлялся на основе их персонализированности, индивидуальности, что, с другой стороны, значительно увеличивало расходы на его производство [2].

Материалы и методы исследований

Одним из направлений, оказавшим сильное влияние, оказало европейское кино, в частности, итальянское и французское. Первое акцентировало внимание на неореализме послевоенного времени (фильмы «Рим – открытый город», «Похитители велосипедов») и было направлено против театральности, помпезности, отказа от звезд, стереотипности героев, и при этом ориентировалось на гибкость сценария (диалоги и сцены могли меняться по ходу сценария), истории на улицах. Второе под название «французская волна» обратила на себя внимание американского кинематографа за счет авторского подхода (фильмы «Париж глазами...», «Безумный Пьеро»). Во-первых, согласно теории авторского кинорежиссера должен быть не только автором фильма, но и участвовать на всех этапах производства фильма. При этом оценка его деятельности должна проводиться не по отдельности, а по всем фильмам в целом, поскольку именно участие во всех видах деятельности режиссер может создать свой собственный стиль [5]. Именно французское кино оказало сильное влияние на таких кинорежиссеров, как Роман Полански, Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола, Вуди Аллен и др. К концу 1960-х гг. принятый в Америке в 1930 г. [10]. Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов Кодекс Хейса и ставший в 1934 году неофициальным действующим националь-

ным стандартом нравственной цензуры кинематографа в США, согласно которому было запрещено изображения и силуэты, беседы и любые темы, связанные с наготой, наркотиками, оскорбления любой нации, верховного духовенства, был отменен. По мнению М.С. Трофименко, именно итальянский неореализм и французская «новая волна» оказала сильнейшее влияние на свободу и правдивость Нового Голливуда [3].

Результаты и обсуждения

Стоит отметить, что эпоха классического кино была схожа с «полицейским участком»: работа голливудских профсоюзов и гильдий была направлена на активное продвижение тех режиссеров, которые состояли в них, тогда как молодые режиссеры оказывались не у дел. Как следствие гильдии и профсоюзы тормозили развитие киноиндустрии, замораживая большинство проектов молодых кинорежиссеров, которые, по сути, не имели профессиональной и финансовой опоры для работы. Так, до наступления эры нового Голливуда независимый кинематограф в Америке отсутствовал. Исключением можно назвать Джона Кассаветиса, который снимал фильмы на собственные деньги [4].

В Америке же интеграция итальянского и французского кино привела к тому, что в новых кинолентах зрители увидели многие общественные процессы, характерные для страны того периода: насилие, социальные проблемы, потребности молодежи (любовь, жажда приключений, смены обыденности). Примером может служить фильм «Бонни и Клайд» 1967 г., название которого до сих пор является нарицательным – в значении «выражать протест обществу, искать приключений вдвоем, в том числе нарушения правил и законов» или «вдвоем против целого мира». В психологической науке существует научный термин «гистристофилия» – патология, выражающая в желании женщины видеть в качестве своего партнера – преступника, который «сам устанавливает законы, стоит как бы над обществом». Неофициальное и достаточное популярное название – синдром Бонни и Клайда.

Фильм, первоначально получивший отрицательные рецензии кинокритиков по причине насилия, при бюджете в 2,5 млн. долл. собрал 50 млн. долл. и положительные отзывы преимущественно со стороны молодежи. В журнале «Time» С. Канфер отметил инновационность фильма, интеграцию «коммерческого успеха и критической спорности», что в целом характеризует возникновение «американской Новой волны». Кроме того, автор применил термин «Голливудский ренессанс», что

характеризует историю Ромео и Джульетты аналогичного периода [9].

Значительный успех приобрел фильм «Крестный отец» 1972 г., снятый Ф.Ф. Копполлой и Марио Пьюзо. В прокате фильм собрал 268,5 млн. долл., тогда как затрачено было 6,5 млн. долл. Триумф молодых кинорежиссеров ознаменовал выход голливудского кино из стагнации и студии стали понимать, что успеха можно достичь за счет качества, драматичности, реалистичности и естественности [1].

Другим направлением стали политические фильмы, посвященные расколу общества в связи с войной во Вьетнаме, уотергейтского скандала – эти темы оказались интересны не только американцам, но и европейским зрителям, что значительно увеличило зрительскую аудиторию.

В 1968 г. вышел фильм Р. Полански, снятый по собственному сценарию и являющийся экранизацией одноименного романа А. Левина [11].

В 1973 г. вышел «Изгоняющий дьявола» У. Фридкина по мотивам романа У.П. Блэтти. Жанр horror стал пользоваться успехом не только у молодежи, но и у аудитории среднего возраста [12].

Со временем студии, получившие широкий успех, начали ориентироваться на массовость выпуска картин тех жанров, которые были наиболее востребованы у аудитории. Однако большая их часть отличалась шаблонностью и низким качеством. Режиссер становился заложником своего жанра.

Тем не менее несмотря на стремление студий и отдельных режиссеров стать успешными в новых жанрах, наблюдалось постепенное возвращение к вестернам (например, «Баллада о Кэйбл Хоге», «Бродяга высокогорных равнин» с Клинтом Иствудом, комедиям, например, экранизация «Много шума из ничего», «Первая полоса», а также мюзиклам («Иисус Христос – суперзвезда») и мелодрамам, к примеру, «Конрак», «Алиса здесь больше не живет». Стоит обратить внимание и на такой жанр, как пастиш – поджанр комедии, совмещающий в себе стили разных жанров, в частности, сатиры и пародии, высмеивающая разные вопросы социальной и общественной жизни. С другой стороны, возрастал интерес к историческим фильмам и художественным фильмам, повествующим о жизни отдельных людей и общества в определенный период («Вся президентская рать», «Холокост»). Постепенно в американском обществе острота социальных проблем снижалась, наступало время стабильности, в связи с этим развлекательная составляющая переместилась на первое место.

Эпоха «Нового Голливуда» просуществовала менее 15 лет и ее окончание связано именно со сменой настроений и потребностей аудитории, что привело к провалам таких фильмов как «Разыскивающий» У. Фридкина, «Ворота Рая» М. Чимино, как следствие – банкротство киностудий, массовое сокращение сотрудников, бюрократизация кинопроизводства, которое выражалось в контроле режиссерской работы. Тем не менее по сравнению с 1920-1950 гг. свобода действий у режиссеров Нового Голливуда была гораздо больше – было признано право режиссеров и сценаристов действовать по своему усмотрению для создания художественной картины, а не только фильма как кинопродукта. Стоит отметить, что провалы кинопродукта ряда фильмов отчетливо показали киностудиям, что стоит обратить внимание на молодых режиссеров. Финансирование проектов, необычных идей, экспериментирование с жанрами привело к тому, что такие авторы как М. Скорсезе, Ф.Ф. Коппола, Ридли Скотт, Дж. Лукас получили высокое признание не только в Америке, но и за ее пределами.

Выводы

Таким образом, анализ периода «нового Голливуда» 1970 гг. характеризуется следующими отличительными чертами:

1. Реализм, обсуждение социальных проблем общества становятся темами кинокартин в отличие от классических театральных и искусственных фильмов.
2. Экспериментирование с новыми темами, пересмотр устоявшихся норм морали, идеалов и ценностей – насилие, наркотики, рок-музыка, депрессивные и, наоборот, отстраненные от всего мира характеры, бунтарство и протесты против общественных правил.
3. Свобода выражения по сравнению с контролем студий каждого этапа производства в класси-

ческий период. Если раньше студии контролировали весь процесс работы над фильмом, то сейчас для режиссеров наступило время свободы действий. Для студий по-прежнему коммерческий успех оставался на первом месте.

4. Появление новых жанров – триллера, хоррора и фантастики, а также видоизменение уже существующих жанров. В качестве примеров можно привести «Дом черных теней», «Сыграй мне перед смертью» и др.

5. Технологическая составляющая: съемки, ранее проходившиеся в искусственных условиях в студийных павильонах, стали проводиться в реальных местах, при этом режиссеры начали выбирать разные локации в одном фильме – на улице, в доме, в кафе, на природе. В ряде кинокартин присутствовали дерзкие переходы между сценами, необычные световые решения, интересные склейки, нестандартные для своего времени локации и режимы съемки.

6. Если классическое кино ориентировалось на показ фильмов для вечернего досуга, то Новый Голливуд был обращен к американским проблемам: создатели больших киностудий формировали американскую мечту, идеальный образ страны.

7. Уникальность стала визитной карточкой Нового Голливуда. Работы молодых режиссеров характеризовались авторской режиссерской свободой, эстетическими решениями, позволившими выйти на разные аудитории.

8. Классическое кино характеризовалась стабильной жанровой системой, четкой нарративной формулой, простотой и элегантностью повествования. Однако влияние авторского кино и массового бунтарства привело к тому, что молодые режиссеры стали отходить от классики: цели и моральные позиции перестали быть ясными и четкими, а действия стали носить характер немотивированный и сопровождаться сценами насилия.

Список источников

1. Артюх А. Голливуд: новое начало. Поколения, режиссеры, фильмы – смена ценностей и приоритетов. URL: <http://kinoart.ru/archive/2009/08/n8-article17> (дата обращения: 02.10.2024)
2. Кукаркин А., Бояджиев Г., Шнеерсон Г., Чегодаев А. Кино, театр, музыка, живопись в США. М., Знание, 1964. 344 с.
3. Трофименков М.С. Из всех искусств для нас не-искусством является кино. Архивная копия от 19 января 2012 на Wayback Machine // Журнал «Коммерсантъ Weekend» № 47 от 09.12.2011. С. 16.
4. Bordwell D., Staiger L., Thompson K. The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960. New York: Columbia University Press, 1985. 654 p.
5. De Palma B. Interview. University Press of Mississippi, 2003. 197 с.
6. Gomery D. Hollywood corporate business practice and periodizing contemporary film history. In: Contemporary Hollywood Cinema. Edited by Steve Neale and Murray Smith. Routledge. London, New York. 2000. P. 47 – 57.
7. Elsaesser T. European Cinema: Face to face with Hollywood. Amsterdam University Press, 2005. DOI:10.5117/9789053566022

8. Jameson F. Postmodernism or, the cultural logic of late capitalism. London. New York. 1991. 314 p.
9. Kanfer S. The Shock of Freedom in Films. URL: <http://www.villagevoice.com/2006-11-28/film/wild-at-heart/> (дата обращения: 02.10.2024)
10. King G. Spectacular Narratives. London, New York. 2009. 192 p.
11. Polanski R. Roman by Polanski. New York: Morrow, 1984. 472 p.
12. Travers P., Rieff S. The Story Behind «The Exorcist», 1974. 245 p.

References

1. Artyukh A. Hollywood: a new beginning. Generations, directors, films – a change in values and priorities. URL: <http://kinoart.ru/archive/2009/08/n8-article17> (date of access: 02.10.2024)
2. Kukarkin A., Boyadzhiev G., Shneerson G., Chegodaev A. Cinema, theater, music, painting in the USA. M., Znanie, 1964. 344 p.
3. Trofimenkov M.S. Of all the arts, cinema is not an art for us Archive copy from January 19, 2012 on the Wayback Machine. Kommersant Weekend Magazine No. 47 from December 9, 2011. P. 16.
4. Bordwell D., Staiger L., Thompson K. The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960. New York: Columbia University Press, 1985. 654 p.
5. De Palma B. Interview. University Press of Mississippi, 2003. 197 p.
6. Gomery D. Hollywood corporate business practice and periodizing contemporary film history. In: Contemporary Hollywood Cinema. Edited by Steve Neale and Murray Smith. Routledge. London, New York. 2000. P. 47 – 57.
7. Elsaesser T. European Cinema: Face to face with Hollywood. Amsterdam University Press, 2005. DOI:10.5117/9789053566022
8. Jameson F. Postmodernism or, the cultural logic of late capitalism. London. New York. 1991. 314 rub.
9. Kanfer S. The Shock of Freedom in Films. URL: <http://www.villagevoice.com/2006-11-28/film/wild-at-heart/> (access date: 10/02/2024)
10. King G. Spectacular Narratives. London, New York. 2009. 192 p.
11. Polanski R. Roman by Polanski. New York: Morrow, 1984. 472 p.
12. Travers P., Rieff S. The Story Behind “The Exorcist”, 1974. 245 p.

Информация об авторе

Калакутская Е.А., Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева, kate-kalakutskaya@gmail.com

© Калакутская Е.А., 2025