

Муниципальное бюджетное учреждение
Централизованная библиотечная система города Пензы
Городская библиотека № 6

Актер, режиссер, сценарист

Всеволод Пудовкин

Библиографический список

Пенза, 2019

ББК 91.9: 85
А 431

Составитель: Л. О. Дырдина
Редактор: М. И. Лазарева

*Актер, режиссер, сценарист Всеволод Пудовкин:
библиографический список / сост. Л. О. Дырдина; под ред. М. И.
Лазаревой. – Пенза: МБУ «ЦБС г. Пензы», Городская библиотека № 6,
2019. – 13 с.*

От составителя

Отечественная кинематография обладает богатой и гордой историей. Открытия первых советских режиссёров признаны во всём мире. Среди крупных звёзд той эпохи нельзя не вспомнить ещё одну – это великий Всеволод Пудовкин – один из самых знаменитых среди наших земляков-кинематографистов.

Советский кинорежиссёр, актёр, сценарист, художник кино, педагог, теоретик кино. Лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1947, 1951). Народный артист СССР (1948). Член ВКП(б) с 1939 года. Его поиски языка кино, законов актерской игры на экране привели его к системе Станиславского, эксперименты с монтажом сложились в труды, которые стали основами кинематографического образования не только на родине, но и за рубежом. Пудовкин первым сумел «привить ветвь» кинематографа к дереву русской культуры, соединив новаторство киноязыка с традициями отечественной литературы и театрального искусства. Его лучшие фильмы – трилогия «Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингисхана» – покорили планету.

В структуре списка – 2 раздела: 1. «Биография Всеволода Пудовкина», 2. «Литература о Всеволоде Пудовкине». Внутри 2-го раздела материал расположен в алфавитном порядке. Литература, отсутствующая в фонде библиотеки, помечена значком «».*

Список предназначен для широкого круга читателей, интересующихся краеведением и историей отечественной кинематографии.

1. Всеволод Илларионович Пудовкина

(16.02.1893 – 30.06.1953)

«Когда я впервые столкнулся с кинематографом, он порастил меня своеобразием своих задач. Ни одно искусство не могло с ним сравниться. Я чувствовал это, вероятно, интуитивно, ибо новое мое увлечение было внезапным и очень сильным»

Пудовкин В. И.

Всеволод Пудовкин

Всеволод Пудовкин родился в Пензе, был третьим ребёнком в многодетной семье. Его дед Ерофей Абрамович был крестьянином-собственником с. Шукша Мокшанского уезда. Отец Илларион Ерофеевич родился в Шукше 5 июня 1865 г. С 1883 года он жил в Пензе. Здесь же он обвенчался с Елизаветой Алексеевной Шилкиной. Илларион Ерофеевич состоял в свойстве с известным пензенским купцом Василием Ивановичем Кузьминым (1837–1891), что предопределило его профессиональный выбор. Он быстро утвердился в деловом мире Пензы, закрепив за собой славу удачливого приказчика. Елизавета Александровна занималась домашним хозяйством. В конце 1890-х, когда Всеволоду исполнилось четыре года, семья переезжает в Москву, где определяет сына в Шестую гимназию, после которой Пудовкин поступил в Московский государственный университет. Закончить обучение Пудовкин не успел: началась Первая мировая война, и он ушел на фронт.

В ранней юности я отличался тем, что принято называть «разбросанностью». Страстные, но беспорядочные увлечения живописью, игрой на скрипке, астрономией и сочинением очень странных, похожих на философские диалоги пьес комбинировались с довольно прочным влечением к физико-математическим наукам и с крайним отвращением к медицине, которая, по решению родителей, должна была стать основой моей будущей работы. Я настоял на своем и поступил в университет не на медицинский, а на физико-математический факультет.

Всеволод Пудовкин

Зимой 1915 года Всеволод Пудовкин попал в плен. В лагере в Померании, куда его доставили, он работал химиком, учил немецкий,

английский и польский языки. Через три года ему удалось сбежать в Россию.

В 1920 году Всеволод Пудовкин поступил в Первую государственную школу кинематографии при Всероссийском фотокиноотделе Наркомпроса. В этом же году он впервые снялся в фильме: в немой ленте «В дни борьбы» Ивана Перестиани Пудовкин сыграл красного командира.

В Школе кинематографии Всеволод Пудовкин учился в группе Льва Кулешова, который до этого руководил съемками на фронтах Первой мировой. В течение пяти лет Пудовкин писал сценарии, рисовал эскизы декораций и помогал их строить, играл главные роли и участвовал в эпизодических сценах, ставил отдельные фрагменты фильмов и монтировал будущие киноленты.

На съемочной площадке Всеволод Пудовкин познакомился с актрисой Анной Земцовой, известной под псевдонимом Анна Ли. В 1924 году они поженились.

«Ей я обязан не только своими первыми самостоятельными шагами в режиссерской работе, но и многими из тех побед над собой, в которых помощь и поддержка искреннего друга играют иной раз решающую роль».

Всеволод Пудовкин

Через год они вместе работали над немой короткометражкой «Шахматная горячка» — Пудовкин ставил сцены, а Анна Ли играла невесту главного героя. Кроме актеров в фильме снимались и настоящие гроссмейстеры — Карлос Торре и Рихард Рети, Фрэнк Маршалл и Фредерик Ейтс.

В 1925 году Пудовкин перешел в киностудию «Межрабпом-Русь» (сегодня — Киностудия имени М. Горького). Одной из первых его работ на студии стал научно-популярный фильм «Поведение человека» об опытах и теоретических трудах академика-физиолога Ивана Павлова. Сам нобелевский лауреат одобрил фильм, а английские университеты использовали его как учебное пособие.

Уже будучи на третьем курсе, в журнале «Кино» Пудовкин опубликовал первую теоретическую статью — «Время в кинематографе» о том, как зритель воспринимает время в кинофильме в зависимости от темпов музыки. Эту тему он развивал и в других своих публикациях.

Пудовкин одним из первых в России заговорил о применении «цайт-лупы» — ускоренной съемки, «слоу-мо», которую используют и в

наши дни. На пленку в каждую секунду фиксировали не 24 кадра, как обычно, а 100 и более. Этот метод позволял показать движение в замедленном темпе. За рубежом цайт-лупу впервые показали в Австрии в 1904 году.

Короткий кусок, снятый «цайт-лупой», может помещаться между двумя длинными нормальными кусками, сосредоточивая на момент в нужном месте внимание зрителя. «Цайт-лупа» в монтаже не искажает действительного процесса. Она показывает его углубленно и точно, сознательно руководя вниманием зрителя».

Режиссер призывал использовать эту технологию не только как трюк, но и для усиления экспрессии. Фрагменты фильма, которые отсняты на разной скорости, придают картине своеобразный ритм: «Они не скользят, как пейзаж в окне вагона, под равнодушным взглядом привыкшего к этой дороге пассажира. Они разворачиваются и растут, как рассказ талантливого наблюдателя».

Многие публикации Всеволода Пудовкина стали учебными пособиями для студентов-кинематографистов. В 1926 году в свет вышла статья «Принцип сценарной техники» и книга «Киносценарий (Теория сценария)». В них режиссер рассказывал об основах кинематографа — искусстве монтажа, крупных и общих планах, сценарном мастерстве. Он говорил о новом для того времени приеме — нелинейном повествовании, который сегодня называют «обратный кадр» или «флешбек» и часто используют в кино. Суть его в том, чтобы скомбинировать сцены, происходящие в разное время и в разных местах. В «Статье о монтаже» Пудовкин писал: «Пример — зал суда; несправедливо обвиняемый слушает жестокий приговор; внезапно на экране появляется изображение истинных обстоятельств преступления, полностью оправдывающих обвиняемого. Правда фактов разворачивается под звучащими словами ложного приговора».

Кадр из х/ф «Мать»

В 1926 году Всеволод Пудовкин снял свой первый полнометражный фильм — «Мать» по роману Максима Горького. Идею ему подсказал один из руководителей студии — Моисей Алейников. Вместе с Пудовкиным над фильмом работал сценарист Натан Зархи: он существенно изменил образ матери — Ниловны. У Горького она

почти в начале повествования переходит на сторону революции, а у Зархи — только после череды трагических событий. В роли Ниловны Пудовкин по совету своего ассистента Михаила Доллера снял Веру Барановскую. Готовили сначала финальные сцены, и только потом — первую сцену, которой открывается фильм. Режиссер был уверен, что так актриса лучше раскроется в драматически напряженной завязке.

В фильме снялся и сам Пудовкин — он сыграл офицера, который проводил обыск в доме главных героев. Сцены демонстрации снимали в Твери, большинство статистов были рабочими заводов — всего около 700 человек. Когда на площадь по сценарию прибыл отряд казаков, волонтеры-артисты запаниковали и бросились врассыпную. С ними же бежал и Пудовкин: он пытался направить поток людей в нужную сторону. Из-за этого происшествия сцена получилась максимально достоверной. Народный комиссар просвещения РСФСР Анатолий Луначарский писал: «Я утверждаю, что почти на все сто процентов картина заснята таким образом, что кажется — будто по какому-то волшебству оператор мог непосредственно фотографировать самую действительность. Актерская игра абсолютно не чувствуется».

В 1927 году «Мать» показали в Париже.

Я был на... по́казе [фильма «Мать»] в театре «Комеди де Шанз-Елизе». ...Он был встречен нескончаемыми овациями. Меня больше всего тронула в этом фильме психологическая эволюция героини, ее осознание революции. Пудовкин и Зархи убедили меня, что человек не «един и неделим», не «белый или черный».

*Жорж Садуль. Из книги
«Всеобщая история кино».*

На Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году фильм «Мать» назвали одной из шести лучших кинокартин всех времен и народов.

Вместе с Натаном Зархи Пудовкин работал над фильмами «Конец Санкт-Петербурга» и «Потомок Чингисхана».

Кадр из х/ф «Минин и Пожарский»

В 1939 году на «Мосфильме» Пудовкин приступил к съемкам художественных фильмов об исторических личностях. Первой появилась черно-белая озвученная картина «Минин и Пожарский». Режиссер вспоминал: «Работая над образами Минина, Пожарского и крестьянина Романа, мы не

боялись, что они приобретут некоторую монументальность, патетичность и приподнятость. Хотелось в обрисовке образов оставить лишь крупные черты характеров, сделавшие этих людей полководцами, народными героями». В следующем году режиссер закончил работу и над вторым биографическим фильмом — «Суворов» о русском полководце XVIII века. В 1943 году за эти два фильма Пудовкину присудили Сталинскую премию.

Во время Великой Отечественной войны студия «Мосфильм» находилась в эвакуации в Алма-Ате. Здесь Всеволод Пудовкин снял несколько художественных фильмов, в том числе киноновеллу «Пир в Жирмунке», «Убийцы выходят на дорогу», «Во имя Родины».

После войны режиссер работал над картиной о героине обороны Севастополя — адмирале Павле Нахимове. На одном из заседаний центрального комитета ВКП(б) Иосиф Сталин раскритиковал первый вариант фильма: «В фильме «Нахимов» тоже имеются элементы недобросовестного подхода постановщиков к изучению того предмета, который они хотели показать... Это, собственно, не фильм о Нахимове, а фильм о чем угодно, с некоторыми эпизодами о Нахимове. Мы вернули фильм обратно и сказали Пудовкину, что он не изучил этого дела, не знает даже истории». Сталин дал режиссеру полгода, чтобы исправить сценарий и доснять нужные сцены.

Окончательный вариант с морскими боями и сценами захвата в плен турецких генералов оценили и в СССР, и за границей. Режиссера удостоили Сталинской премии, а на Международном кинофестивале в Венеции — награды в номинации «Лучшие массовые сцены». Также почетные дипломы в Венеции получили исполнитель главной роли Алексей Дикий и операторы Анатолий Головня и Тамара Лобова.

В 1950 году на экраны вышел первый цветной фильм Пудовкина — «Жуковский», посвященный российскому конструктору, основоположнику аэродинамики Николаю Жуковскому. Впервые после немой «Механики головного мозга» Пудовкин вернулся к теме науки.

Ах, как... [Пудовкин] мечтал о научном фильме! И о том, что «кино родственно науке» и что «мышление кинохудожника вдвигает его в науку», что «зритель, смотрящий на экран, переживает диалектический ход мысли». <...> Вот его мечта о научном кино, предметом которого станут социология и психология, о научном кино, на которое перенесена сила художественного. Впрочем, тут есть и предчувствие развития

телевидения, и нечто вроде Интернета, и что-то такое, о чем мы и сейчас не догадываемся».

Валентин Берестов
Из книги «Концерт чашек на площади
цветов. О Всеволоде Пудовкине».

Кинолента «Жуковский» тоже принесла Пудовкину Сталинскую премию.

В последние годы Пудовкин возглавлял киносекцию Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. Он много путешествовал по миру, собрал большую домашнюю библиотеку с книгами по разным отраслям наук.

В 1953 году на экраны вышел последний фильм режиссера — «Возвращение Василия Бортникова» о послевоенной жизни фронтовика.

30 июня этого же года Всеволода Пудовкина не стало. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

2. Литература о Всеволоде Пудовкине

***Пудовкин, В.** Как я стал режиссером / В. Пудовкин // Родина. — 1994. — № 6. — С. 82-84.

Из воспоминаний режиссера, уроженца г. Пензы.

1. **Анненков, Ю. П. Всеволод Пудовкин. Дневник моих встреч /** Ю. П. Анненков. — Текст: электронный / ВикиЧтение. — URL: <https://biography.wikireading.ru/102186> (дата обращения: 17.12.2019).

2. ***Вдовикина, К.** Шестидесятилетний юноша Пудовкин / К. Вдовикина // Молодой ленинец. — 2009. — 3 марта (№ 10). — С. 18.

О кинорежиссере Всеволоде Пудовкине, уроженце Пензы.

3. **Вержбовский, В.** Неподражаемый Пудовкин / В. Вержбовский, М. Холодкова. — Текст: электронный // Молодой ленинец. — 2013. — 26 февраля (№ 9). — С. 19. — URL: <http://liblermont.ru/ddisk/retro/2013a/13a291.pdf> (дата обращения: 17.12.2019).

О народном артисте СССР, кинорежиссере, актере, сценаристе, художнике, театральном педагоге, уроженце Пензы В. И. Пудовкине.

4. **Дикарев, В.** Всеволод Пудовкин. «Кинорежиссер и киноматериал» / В. Дикарев. — Текст: электронный // Craftkino. — URL: <http://craftkino.ru/vsevolod-pudovkin-kinorezhisser-i-kinomaterial/> (дата обращения: 17.12.2019).

5. ***Дмитриев, В.** Из рода пензенских купцов / В. Дмитриев // Деловая Пенза. – 2008. – 9 апреля (№ 13). – С. 12.

О пензенских корнях В. Мейерхольда, А. Мариенгофа, В. Пудовкина.

6. **Елшанский, В.** Культура должна вернуться к своему истоку / В. Елшанский // Сельская новь (Белинский район). — 2016. — 29 декабря (№ 52). — С. 5 — URL: http://liblermont.ru/kel/bel/bel16_52_1.pdf (дата обращения: 17.12.2019).

О деятелях советского кино, связанных с Пензенским краем.

7. ***Караганов, А. В.** Всеволод Пудовкин / А. В. Караганов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Искусство, 1983. – 272 с. – (Жизнь в искусстве).

8. **Крупный план времени Всеволода Пудовкина. Звёзды русского авангарда** / телеканал «Россия К». — Изображение (движущееся; двухмерное): видео // YouTube. — URL: <https://www.youtube.com/watch?v=CnH36qoIOwY> (дата обращения: 17.12.2019).

9. **Ларин, Е. М.** Пудовкин Всеволод Илларионович / Е. М. Ларин // Пензенская энциклопедия / гл. ред. К. Д. Вишневский. – Пенза: Министерство культуры Пензенской области; Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001. – С. 508.

10. **Ларин, Е. М.** Пудовкин Всеволод Илларионович / Е. М. Ларин. — Текст: электронный // Пензенская электронная энциклопедия. — URL: <http://94.25.70.110/encyc/article.php?id=2446&word=%EF%F3%E4%E%E2%EA%E8%ED>. (дата обращения: 19.12.2019).

11. **Лебедев, Н.** Расцвет немого кино (1926-1930). Всеволод Пудовкин. / Н. Лебедев. — Текст: электронный // История кино. — URL: <http://www.bibliotekar.ru/kino/24.htm> (дата обращения: 17.12.2019).

12. **Локалов, А.** Пять главных исторических фильмов Всеволода Пудовкина / А. Локалов. — Текст: электронный // Родина. — URL:

<https://rg.ru/2018/02/28/piat-glavnyh-istoricheskikh-filmov-vsevoloda-pudovkina.html> (дата обращения: 17.12.2019).

13. **Марголит, Е.** Пудовкин. Механика таланта / Е. Марголит. — Текст: электронный // Новая газета. — URL: <https://novayagazeta.ru/articles/2008/02/22/39180-pudovkin> (дата обращения: 17.12.2019).

28 февраля исполняется 115 лет со дня рождения Всеволода Пудовкина. Евгений Марголит, историк отечественного кино, старший научный сотрудник НИИ киноискусства рассказал о роли этого режиссера в отечественном кинематографе.

14. **Мусский И.** «Мать» Всеволода Пудовкина - факты о фильмах / И. Мусский. — Текст: электронный // ФактЪ.рф. — URL: <https://фактЪ.рф/арт/кино/«мать»-всеволода-пудовкина-факты-о-фильмах> (дата обращения: 17.12.2019).

15. ***Мусский И. А.** Всеволод Илларионович Пудовкин / И. А. Мусский // Сто великих режиссеров. — Москва: Вече, 2008. — С. 71-74.

16. **Острова. Всеволод Пудовкин.** — Изображение (движущееся; двухмерное): видео // Телеканал «Россия К». — URL: https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20882/episode_id/251108/ (дата обращения: 17.12.2019).

Всеволод Пудовкин - признанный классик мирового кинематографа. Свои лучшие ленты: "Мать", "Конец Санкт-Петербурга", "Потомок Чингисхана" он снял в двадцатые годы. В тридцатые, сороковые, пятидесятые годы Пудовкин продолжал плодотворно работать, снимать хорошие, добротные фильмы, но взлета, подобного тому, что он испытал в двадцатые, уже не было. Почему? Фильм пытается найти ответ на этот непростой вопрос.

17. **Всеволод Илларионович Пудовкин.** — Текст: электронный // Государственный архив Пензенской области. — URL: <http://arhiv-rnz.ru/page/3266> (дата обращения: 17.12.2019).

18. **Всеволод Пудовкин** — Текст: электронный // Кино-Театр.РУ. — URL: <http://www.kino-teatr.ru/kino/director/sov/16244/bio/>. (дата обращения: 19.12.2019).

19. **Пудовкин, Всеволод Илларионович** — Текст: электронный // Википедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пудовкин,_Всеволод_Илларионович

20. ***Пудовкин Всеволод Илларионович** // Кино: энциклопедический словарь / гл. ред. С. И. Юткевич. — Москва: Советская энциклопедия, 1986. — С. 339-340.

21. ***Пудовкин Всеволод Илларионович** // Кинословарь. В 2 т. Т. 2. М – Я. Дополнения, указатель / гл. ред. С. И. Юткевич. - Москва: Советская энциклопедия, 1970. – Столб. 383-388.

22. **Пудовкин Всеволод Илларионович - биография.** — Текст: электронный // Кино и фильмы. — URL: <http://www.kino.ru/pudovkin.htm> (дата обращения: 17.12.2019).

23. **Пудовкин Всеволод Илларионович — биография актера, личная жизнь, фильмы и фото. Артист театра и кино.** — Текст: электронный // Культура.РФ. — URL: <https://www.culture.ru/persons/1474/vsevolod-pudovkin> (дата обращения: 17.12.2019).

24. **Всеволод Пудовкин. В числе первых.** — Текст: электронный // Craftkino. — URL: <http://craftkino.ru/vsevolod-pudovkin-v-chisle-pervyx/> (дата обращения: 17.12.2019).

25. **Всеволод Пудовкин. Легенды мирового кино** / телеканал «Россия К». — Изображение (движущееся; двухмерное): видео // YouTube. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=pu8jPfe_4p4 (дата обращения: 17.12.2019).

26. **Реалист кинематографа Всеволод Пудовкин.** — Текст: электронный // РИА Новости. — URL: <https://ria.ru/20191216/1562453628.html?>

27. **Савин, О. М.** Пенза театральная / О. М. Савин. – Пенза, 2008. – С. 321, 482.

28. **Садуль, Ж.** Начало творчества Пудовкина и Довженко / Ж. Садуль. — Текст: электронный // ВикиЧтение. — URL: <https://history.wikireading.ru/268240> (дата обращения: 17.12.2019).

29. ***Сиротин, О.** К штыку приравненные кадры / О. Сиротин // Новая биржевая газета. — 2001. — 19 июля (№ 29). — С. 8.

О работе нашего земляка кинорежиссера В. Пудовкина над периодическими выпусками "Боевых киносборников в годы Великой Отечественной войны".

30. **Старейший кинематографист В. И. Пудовкин** // Наследие: культура Пензенского края в документах эпохи, письмах и мемуарах современников, исследованиях, статьях и художественных произведениях / авт.-сост. К. Д. Вишнеvский, Н. М. Инюшкин. — Пенза, 1994. — С. 422-424.

Родился и учился в Пензе.

31. **Старостина, С.** Всеволод Пудовкин. У времени в плену. / С. Старостина // Пензенская правда. — 2017. — 31 января (№ 5). — С. 21: 3 фото. — URL: http://liblermont.ru/kel/ppr/ppr17_04_6.pdf.

О народном артисте СССР, кинематографисте Всеволоде Пудовкине.

32. **Старостина, С.** Как уроженец Пензы Всеволод Пудовкин прославился на всю страну / С. Старостина. — Текст: электронный // Pravda-News.ru. — URL: https://pravda-news.ru/news/kultura/kak_urozhenets_penzy_vsevolod_pudovkin_prosla_vilsya_na_vsyu_stranu/ (дата обращения: 17.12.2019).

33. ***Старостина, С.** Три жизни Всеволода Пудовкина / С. Старостина // Пензенская правда. — 2008. — 23 февраля (№ 1617). — С. 27.

Об основоположнике отечественного кинематографа Всеволоде Пудовкине, уроженце Пензы.

34. **100 Великих Режиссёров:** Всеволод Илларионович Пудовкин. — Текст: электронный // KinoVoid.com. — URL: http://www.kinovoid.com/2014/10/100_32.html (дата обращения: 17.12.2019).

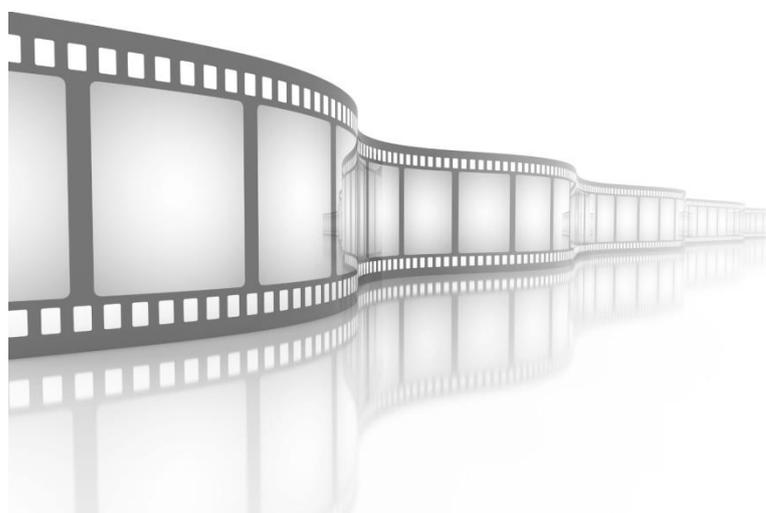
35. **Тюстин, Александр Васильевич.** Пудовкин Всеволод Илларионович / Александр Васильевич Тюстин, Игорь Сергеевич Шишкин // Славу Пензы умножившие: Пензенская персоналия. [В 3 т.]. Т. 2. [М – Т]. — Пенза: Айсберг, 2012. – С. 127-128.

36. ***Хоботьев, Г.** Сборник о земляке / Г. Хоботьев // Пензенская правда. – 1987. – 29 августа.

О. В. Пудовкине.

37. ***Юрнев, Р.** Рыцарь экрана / Р. Юрнев // Пензенская правда. – 1983. – 15 февраля (№ 20).

К 90-летию со дня рождения В. И. Пудовкина.

Актер, режиссер, сценарист Всеволод Пудовкин

Библиографический список

Составитель:

Л.О. Дырдина;

Редактор: М.И. Лазарева

Адрес библиотеки:

г. Пенза, ул. Рахманинова, 7/3

Городская библиотека №6

Режим работы:

с 11.00 до 19.00

Выходные:

без выходных дней

Санитарные дни:

каждый последний вторник месяца

Телефон:

+7 (8412) 95-22-12

E-mail: lib6@penzacitylib.ru