

Содержание:

ЛИЧНОСТЬ

Бастер Китон (англ. Buster Keaton), настоящее имя Джозеф Фрэнк Китон (англ. Joseph Frank Keaton).

Годы жизни: 4 октября 1895 — 1 февраля 1966).

Американский комедийный актёр и режиссёр, один из величайших комиков немого кино, создатель фильмов «Шерлок-младший», «Навигатор» и «Генерал». Обладатель внеконкурсного почётного «Оскара» 1960 года со следующей формулировкой своих заслуг — «за уникальный талант, который обеспечил

бессмертие немой кинокомедии».

Американским еженедельником «Entertainment Weekly» Китон признан седьмым по значимости режиссёром всех времен. Критик Роджер Эберт писал о Китоне: «В период с 1920 по 1929 год он работал без перерыва над целой серией фильмов, которые сделали его, пожалуй, величайшим актёром-режиссёром в истории кино».

Когда пришло звуковое, он продолжал создавать шедевры.

ДЕТСТВО И НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

Казалось, современный кинематограф далеко ушёл от того, который был более века назад, новые знаменитые актёры демонстрируют высоты искусства, а фильмы столетней давности годятся лишь для историков или различных чудаков. Даже поверхностное знакомство с биографией Бастера Китона опровергает эту мысль. Это был не только великий актёр и режиссёр, но и автор сценариев, идей к фильмам, каскадёр и продюсер.

Многие слышали о нём, как об актёре, который не улыбается, имеющий прозвище «комик без улыбки». Он обрушивал на зрителя каскад головоломных трюков, неизменно вызывавших смех, но при этом сам оставался предельно серьёзен.

Бастер Китон получил своё прозвище в раннем детстве от великого Гарри Гудини, бывшем в гостях у его родителей. Шестимесячный малыш упал и покатился с лестницы. Когда он очутился на полу, оказалось, что он здоров и невредим, несмотря на ужасное падение. Гудини, фактически дал ему имя, назвав его «bastер», что означает «удалец». В его детстве были и другие опасные ситуации: он оказывался в эпицентре пожара, умудрился размозжить сустав на пальце, побывал в железнодорожной аварии, получал травму головы от удара кирпичом, и однажды его захватил смерч из окна дома, поднял и безопасно перенёс на тротуар на противоположной стороне улицы.

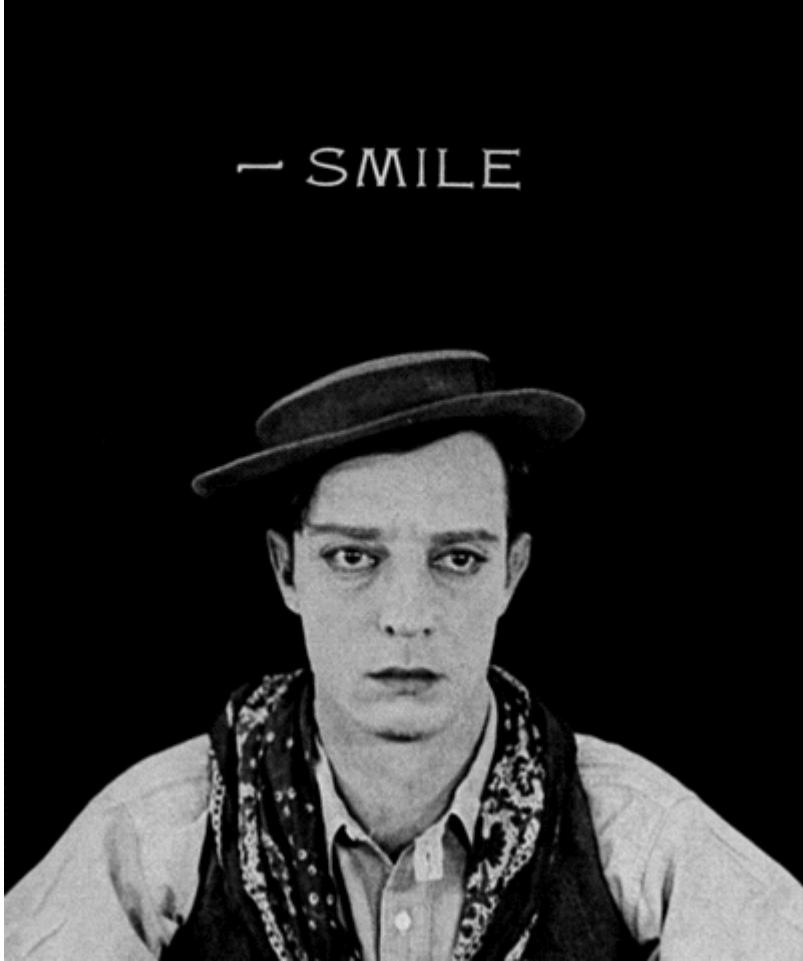

Его отцом был Джон Китон, выступавший вместе с Гарри Гудини в его шоу, бродячую труппу под названием Mohawk Indian Medicine Company, где выступал в дуэте с супругой. Он танцевал, выполнял акробатические номера и показывал смешные этюды. Мать играла на музыкальных инструментах, в числе которых был и саксофон, что стало большой редкостью для того времени. С компанией выступал и известнейший фокусник Гарри Гудини. Мать являлась дочерью одного из владельцев передвижного балагана. Она с раннего детства проявляла интерес к музыке и могла играть на различных инструментах на профессиональном уровне.

На сцене этот актёр был с трёх лет, когда родители стали его брать с собой на выступления. В этих шоу проявлялся один из основных его талантов — способность легко исполнять сложные и опасные трюки без малейшего вреда для себя. Например, в одном из выступлений родители перебрасывали ребёнка друг другу, этот номер назывался «З Китона». При этом он постоянно падал на пол. Вставал и говорил зрителям: «Простите, я упал». В это время стало очевидным, что больше аплодисментов ребёнок соберёт, оставаясь серьёзным. Поэтому отец запретил ему улыбаться на сцене.

— SMILE

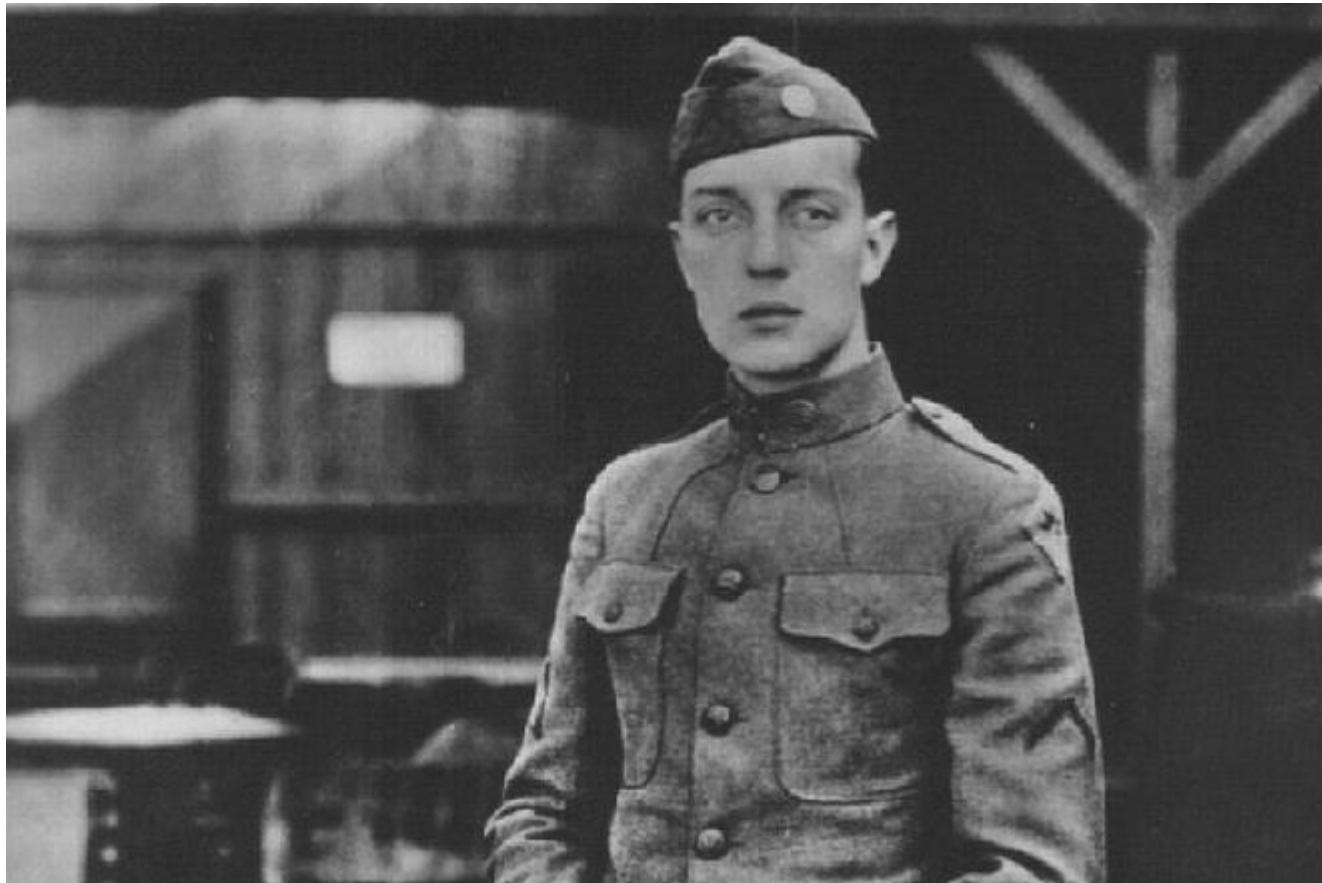
Добропорядочные граждане жаловались на жестокое обращение с детьми властям и эксплуатацию труда мальчика, но, судя по воспоминаниям Китона, он не испытывал неприятных ощущений. Ему нравилось, что люди смеются и получают удовольствие от шоу. Со временем Бастер начал копировать отца, который развлекал публику мимикой, но сыну это удавалось хуже. Тогда юноша придумал новый образ: его лицо теперь не выражало ровным счетом ничего, и это возымело эффект.

ПЕРВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ШАГИ

В 1917 году родители Китона развелись из-за привязанности отца к алкоголю и родительское шоу перестало существовать. Бастер перестал появляться на сцене родительского шоу, но сумел получить роль в бродвейской постановке с неслыханным гонораром. Директор платил ему \$250 за неделю. Плодотворное сотрудничество прервало знакомство со знаменитым комиком Роско Арбаклом.

Джозефа Френка Китона пригласил сниматься известный комик тех лет — Роско Арбакл. Китон стал актёром немого кино и снялся в 14 фильмах вместе с ним до того момента, как его призвали в армию. После возвращения сотрудничество продолжилось. В то время артиста считали вторым после Чаплина. Он, как и многие, верил в волшебную силу кино. Роско предложил Бастеру участие в короткометражке «Помощник мясника». Лента вышла на экраны в 1917 году и имела успех.

Начинающуюся карьеру прервал призыв в армию. Во время Первой мировой войны Китон стал служащим стрелковой дивизии и был направлен во Францию. Вернувшись на родину в 1919 году, он вновь стал заниматься любимым делом и сотрудничал с другом. Проекты двух комиков регулярно собирали большую кассу.

ПОСЛЕАРМЕЙСКИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА

1920 стал годом первой режиссёрской работы. К тому моменту Арбакл отошел от съемок комедий. Китону в это время предоставил студию продюсер Джозеф Шэнк. Был подписан договор о съёмке нескольких короткометражных комедий. Первые

комедии Бастера Китона проявили его особенный стиль — изысканное чувство юмора и тонкий художественный вкус.

Первой работой стал фильм «Балда» с участием Берти Элстина., Упорство и трудолюбие помогали создавать проекты, приносящие успех.

Бастер с высокой отдачей работал за камерой и перед ней. Критики отмечали выразительность и одинаково тщательную работу в режиссуре и актерском деле. В 1921 году на экраны вышла лента «Театр», в которой Китон продемонстрировал удивительные для того времени спецэффекты. Вопреки традиции, постановщик применил для съемок движущиеся камеры и стал настоящим новатором.

Фильм «Театр» - <https://www.youtube.com/watch?v=jFOrbk6TnPE>.

Компания «Комик фильмз», которой он руководил, сменила название на «Бастер Китон продакшнз», актер имел небольшую долю среди акционеров. Сценаристов на студии не было, а сюжетная канва сочинялась постановщиком в ходе съемок. Гэги и импровизация были основой картин Китона. Операторы ни на минуту не прекращали съемку, не жалея пленки.

Китон снимал по 2 фильма в год, а в 1923-м начал работу с полным метром. Дебютом в этом направлении стал фильм «Три века», пародия на картину «Нетерпимость» 1916-го. 1924-й подарил кинематографу 2 легендарные ленты. Первая называется «Шерлок-младший» и описывает историю киномеханика, грезящего о работе сыщика. Китон выступал в главной роли и сам исполнял трюки. Полученную при съемках травму шеи он обнаружит только спустя 10 лет.

Фильм «Шерлок-сладший» - <https://www.youtube.com/watch?v=aa5n5-2aexM>.

Следующая лента «Навигатор» произвела фурор. После нее Бастер стал настоящей знаменитостью. Его зарплата возросла до \$ 3,5 тыс., и актер приобрел дорогостоящий особняк в Беверли-Хиллз.

В 1927-м Китон снял «Генерала», картину о героях Гражданской войны. Этот фильм – яркое воплощение отличительной манеры комика. Он выполняет невероятные трюки с безэмоциональным лицом, завлекая зрителей не сентиментальными приемами, свойственными Чаплину.

Фильм «Генерал» - <https://www.youtube.com/watch?v=w1oVkcYx8GA>.

Новаторский взгляд на постановку, дух эксперимента, опыты со множественными изображениями и наложением кадров – все это отличало фильмы Бастера Китона. Техническая уникальность давала режиссеру фору перед конкурентами в борьбе за внимание публики. Сцена с отправкой локомотива через горящий мост в «Генерале» обошлась Китону в баснословные \$ 42 тыс.

Сотрудничая с «Бастер Китон продакшнз», в 1928 году актер выпускает финальную картину «Пароход Билл-младший». Джозеф Шенк продал акции «Метро Голдвин Майер», и Китон перестал быть художественным руководителем. Тогда же на экраны вышел «Кинооператор», сохранивший присущий режиссуре Бастера стиль, но следующая лента «Брак назло» уже потерпела фиаско.

Фильм «Пароход Билл-младший» - <https://www.youtube.com/watch?v=olumgZN4SAM>.

Фильм «Кинооператор» - <https://www.youtube.com/watch?v=TcBPoxDdvYA>.

Эти годы были периодом окончания эры немого кино. Мир менялся и многие представители киноискусства не смогли найти себе достойного места в новом, звуковом кино. Это сыграло против комика. В 1933 году студия разорвала контракт

с ним. При этом он мог работать только в качестве актера. Режиссурой занимались другие люди, имевшие особый взгляд на то, как правильно снимать звуковые фильмы. Постепенно актёр впадал в депрессию. В это время от него ушла жена, забрав у него практически всё состояние. Он начал пить, поссорился с руководством, и его в 1933 году уволили. В Голливуде его братья на работу больше не хотели. В результате он стал банкротом и попал в клинику, где проходил курс лечения от алкоголизма.

Выходя оттуда, он не имел ничего. Для многих это был бы полных крах. Но не для него. В это время Китон брался за любую актёрскую работу, подписал договор с малобюджетной киностудией, которая разорилась в 1937 году. После этого о нём вспомнили и вновь нашлась работа в «Метро-Голдвин-Мейер». Более двух десятков лет он занимался сценариями и постановкой трюков и, казалось, его звезда закатилась навсегда. Однако его талант не уменьшил своего блеска.

В 1938 году Китон стал художественным руководителем студии «Юнайтед Артистс» и выпустил несколько остроумных комедий, вновь имевших большой кассовый успех. Постепенно возобновившаяся популярность шла на спад. В 1949-м режиссер стал работать на телевидении, снимался в рекламе, становился приглашенной звездой нескольких ТВ-шоу. В 1949-1951 годах комик провел концерты «Бастер Китон камеди шоу» и «Бастер Китон шоу». Зритель помнил его и высоко ценил талант актера.

В 1960-е Китон вновь оказался звездой телеэкрана. Его фильмография пополнилась лентами «Вокруг света за 80 дней», «Этот безумный, безумный, безумный мир» и другими.

В конце пятидесятых Реймонд Рохауэр, прокатчик и коллекционер видеолент выкупил фильмы с участием Бастера Китона и выпустил в широкий прокат. Актёра оценили зрители и критики. В это время о нём говорили, как о гении. В 1959 он получил Оскара «за уникальный артистический дар». На Венецианском кинофестивале в 1965 году ему аплодировали стоя в течение четверти часа после просмотра его фильмов. Актёр закончил свой жизненный путь в 1966 году, прожив 70 лет.

ФИЛЬМЫ

Главным шедевром Бастера Китона считают фильм Генерал, вышедший в 1926 году. Для этих съёмок он усвоил профессию машиниста. В фильме снималась древняя даже для этих времён техника, но актёр научился сам управлять ей.

Наиболее известные ленты с его участием:

- «Игорный дом»;
- «Генерал»;
- «Навигатор»;
- «Шерлок-младший»;
- «Пароходный Билл»;
- «Одна неделя»;
- «Полицейские».

Он снялся в 42 фильмах, был режиссёром в 22 картинах.

ТРЮКИ

Он выполнял трюки с первой попытки и почти никогда не получал серьёзных травм. Страховка была на самом минимальном уровне.

Вот несколько примеров:

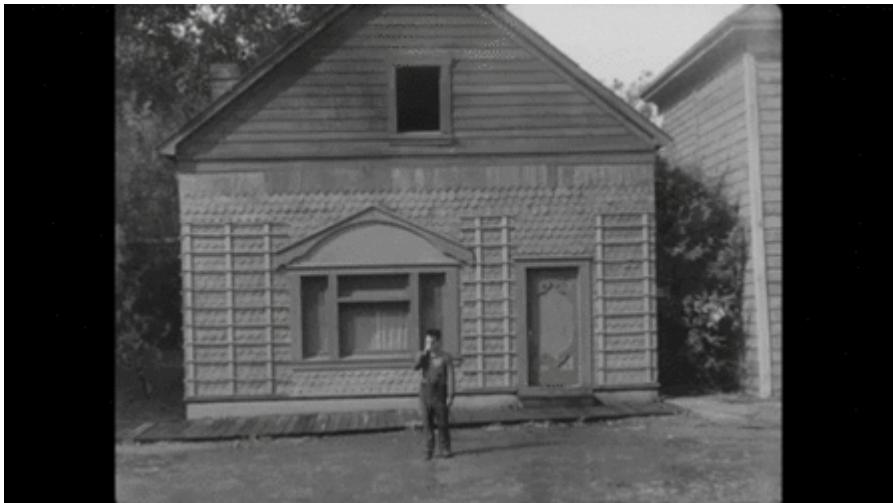
Он собирался прыгнуть с доски, прикреплённой к крыше на соседнюю. Во время прыжка руки соскользнули с края, и он упал вниз. Актёра спасла страховочная сетка, установленная далеко внизу. Когда он сорвался, съёмки продолжались. Он включил этот эпизод в фильм, дополнив несколькими сценами.

В сцене у водопада показано, как девушка вот-вот упадёт. Актёр, подвешенный на длинном канате на бревне над водопадом успевает подхватить её в последний момент. Это был редкий случай, когда потребовалось три дубля. Он во время съёмок выхватывал не живого человека, а манекен.

Однажды он стоял перед домом и на него обрушился фасад. Там, где он стоял, было отверстие для окна. Точность расчёта была такой, что от него до краёв проёма было не более пяти сантиметров.

За время съёмок он сделал большое количество опасных трюков. Все они закончились для него без серьёзных травм.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Бастера Китона можно было назвать асоциальным. Популярность его не прельщала, а знакомых он выбирал скрупулезно. Если кому-то доводилось стать приятелем Китона, в адрес нового друга начинались тонкие остроты. Романтические отношения с актрисами Бастер не строил. Его привлекали обычные девушки и короткие интриги. Он слыл бабником и интересовал всех женщин вокруг. Комик был привлекателен, а его тело оставалось в форме благодаря акробатическим трюкам.

Бастер Китон и Натали Толмадж
Бастер Китон и его первая жена Натали Толмадж
Бастер любил бейсбол, предпочитал утром горячие питательные завтраки и не любил давать интервью.

В 1921 году, стремясь наладить личную жизнь, Китон женился на юной Натали Толмадж. Скромное бракосочетание положило начало созданию семьи. В ней родились 2 сына: Иосиф и Роберт. Жену, детей и родителей режиссер снял в картине «Наше гостеприимство». Постепенно благополучию в паре пришел конец.

Бастер Китон и Мэй Ск rivен *Бастер Китон и его вторая жена Мэй Ск rivен*

После заявления Натали о завершении их интимной жизни Бастер начал изменять. Расставание с супругой завершилось запоем и поспешным браком с медсестрой Мэй Ск rivен.

Следующий запой не оставлял надежд друзьям актера, вскоре он промотал деньги. К 1934 году пришлось вновь приняться за работу и вернуться к гонорару в \$ 100 и обед. Через 2 года Бастер развелся со второй женой.

Бастер Китон и Элеанор Китон
Бастер Китон и его третья жена Элеанор Норрис

Обстоятельства вынудили его пересмотреть жизненную позицию, отношение к женщинам, актерам и гонорарам. Вечеринки с игрой в бридж стали его единственной радостью. На одной из них Китон познакомился с Элеанор Норрис, которой был 21 год. В 1937-м состоялась их свадьба.

Девушке удалось вернуть актера к жизни. О Китоне вспомнили публика и профессиональное сообщество. Экономность Элеанор и возросший гонорар Бастера позволили им приобрести дом, дружелюбие вернуло общение с сыновьями и появившимися внуками.

СМЕРТЬ

О том, что актер болен раком легких, он не подозревал до последних дней жизни. Болезнь послужила причиной смерти. Китон продолжал работать до последнего вздоха, а симптомы заболевания принимал за бронхит. Смерть настигла его дома в объятьях жены 1 февраля 1966 года.

На память о великом комике и режиссере остались постановочные фото и его кинокартины. Бастер так и не улыбнулся ни в одной ленте за исключением фильма «Кони-Айленд», вышедшего в 1917 году.

Критики до сих пор сравнивают Бастера Китона и Чарли Чаплина, анализируя их партнерство в дуэте «Пианист и скрипач», фильмах «Огни рампы», «Ужимки гольфа», «Звезды перед глазами». Их связывали негласное соревнование, теплые приятельские отношения и большой след в кинематографе, оставленный актерскими и режиссерскими работами.

ФАКТЫ

Бастер Китон за свою жизнь удостоился двух звёзд, установленных на голливудской Аллее Славы. Одна из них — это благодарность за то, что он сделал для киноиндустрии, другая — для телевидения.

Слово «Keatonesque», которое является прилагательным от фамилии актёра и режиссёра, включено в Оксфордский словарь и официально стало частью английского языка.

Брак с третьей женой, бывшей младше его на 23 года, заключённый в 1937 году, был счастливым.

Чарли Чаплин и Бастер Китон в эпоху немых фильмов устроили между собой шутливое соревнование: у кого меньше титров, тот победитель.

Джим Керри как-то сказал о нём: «Говорят, Бастер Китон был гением. Я так не считаю. Гением был Эйнштейн, а Китон был непостижим».

Творчество актера вдохновила на актерскую профессию известного трюкача Джеки Чана.