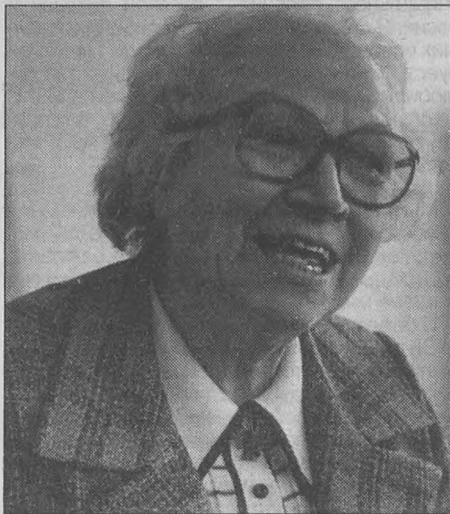

Долгий экзамен

Экран и сцена - 2000 - апр. (№14) - 9/6

ОТ РЕДАКЦИИ:

Из книги Лидии Павловны Дыко «Беседы о фотомастерстве» мы выбрали две фотографии и комментарии к ним. Это – школа. Один из ее уроков. Авторы снимков – бывшие вгиковцы, ученики Лидии Павловны, операторы Юрий Нейман и Александр Антипенко. Экзамен у них она приняла.

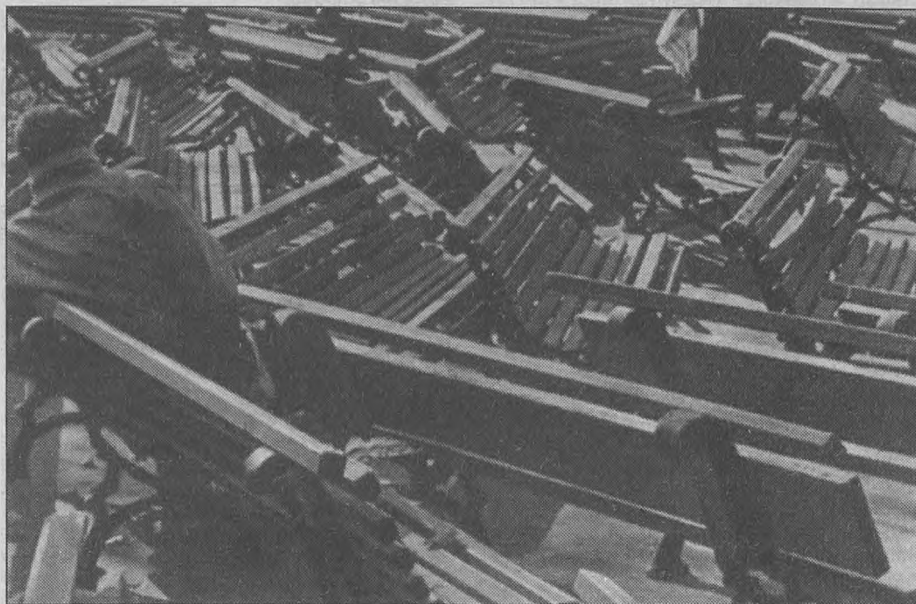
Саша Кочетков снимает кинофильм в Антарктиде. Володя Копалин снимает в Арктике, на Земле Франца Иосифа. Владлен Трошкин – на БАМе. Рая Туморина – в Киргизии. Вадим Юсов снимает прославленных актеров. Борис Смирнов – запуск космических ракет. Снимали и снимают операторы игровых фильмов и документалисты, операторы кинематографа и телеоператоры. Сотни операторов сняли тысячи и тысячи метров пленки. Миллионы кадров сняты и будут сняты еще миллионы и миллионы. И каждый кадр вместе с оператором снимает Лидия Павловна Дыко.

В пятидесятые, шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы – не было студента операторского факультета ВГИКа, который не прошел бы у Лидии Павловны курса с простым, но бесконечно емким названием – «Фотокомпозиция». В 1995-м Лидия Павловна ушла из аудиторий ВГИКа, 1 февраля 2000-го – ушла из жизни. Однако ее влияние на то, что называется «операторским мастерством» – не прервалось. Сегодняшние студенты не слышат ее голос, не видят, как она ведет беседу, но остались ее статьи, книги, методические разработки. Кто мог, да и сейчас кто может сказать: «Я обойдусь без ее мыслей»? Творческий человек так не скажет! Так нельзя сказать, потому что именно она – бывшая студентка операторского факультета ВГИКа Лидия Дыко – взяла на себя титанический труд осмыслить, систематизировать, оформить в стройный курс то, без чего оператор не станет оператором, а будет только живым придатком к технике – к штативу и камере.

Основа основ. Стартовая платформа. Трамплин. Вот что такое искусствоведческие труды Лидии Павловны для тех, кто хочет и может стать Мастером, Художником, Творческой Личностью. Она и сама была Мастером, Художником, Творческой Личностью! Она в своих работах не пересказывала чужие мысли. Но она не отрицала основ. На них строился весь курс. Она соединяла и комментировала уже найденное и проверенное, расшифровывала спорное, искала новые повороты и течения в том мощном потоке знаний, который питает операторское мастерство.

Известно, чтобы далеко прыгнуть, надо сначала хорошо разбежаться. Лидия Павловна учила будущих операторов правильно брать старт и советовала, как вести себя на дистанции. «Фотокомпозиция» – термин, название курса. Но в этом понятии заложено все, с чем неминуемо встретится будущий оператор. Умеющий читать, знает, что строки, написанные Лидией Павловной, учат не только компоновать фотоснимки. Все, что сказано на страницах ее книг, что было сказано на лекциях, – все призывает творчески осмыслить происходящее перед объективом камеры и найти изобразительную модель трехмерного, реального мира. И не просто щелкнуть затвором, правильно определив экспозицию, а получить снимок, который расскажет зрителю о том, что происходило в момент съемки, и объяснит, как к этому относится автор. Лидия Павловна учила творчеству! Она учила мастерству владения световыми потоками. Учила мастерству выбора крупности плана. Мастерству выбора оптимальной съемочной точки. Мастерству выбора момента съемки. Учила всему!

Потом студент получал отметку в зачетной книжке и расставался с курсом «Фотокомпозиция». Но он не расставался с экзаменационной сессией по этому предмету. У на-

«Есть своеобразная ритмика линий на фото 60а (А.Антипенко «Поздняя осень»)... Разрабатывается тема поздней осени, когда парки пустеют, а в настроении нередки и беспокойство, и грустные размышления. Конечно, сложный ритм здесь неслучаен, в основе композиционного решения снимка лежит точный рисунок. Четко обозначен передний план, на котором мы видим человека и несколько скамеек. Этот план и образующие его линии остаются в кадре главными, все остальное – лишь разработка центрального мотива».

«...Линия горизонта далеко не всегда приводит к разделу кадра, нередко она входит в картину как важный композиционный элемент, как часть целого. Посмотрите, например, на фото 69 (Ю.Нейман «Закат на море»). Здесь горизонт не делит картинную плоскость, потому что тона по обе стороны линии горизонта близки по светлоте, высоких контрастов нет. Линия горизонта к тому же сдвинута от центральной оси вверх, и это в свою очередь уменьшает ее активность».

стоящего оператора такой экзамен длится всю жизнь! И получается, что Лидия Павловна учила не только неуловимому чувству гармоничной формы, она формировала операторские души. Все операторы взяли у нее. Одни больше, другие меньше. Но каждый из студентов-операторов навсегда остался ее должником. Она не требовала отдавать эти долги. Мы их отдавали и отдаем сами. И отдаем не Лидии Павловне, а зрителям. Отдаем умными фильмами, четким репортажем, эмоциональными портретами экранных героев, лирическими пейзажами. Платим за то доброе, что было нам дано учителями, и если платим хорошо, то совесть наша должна быть спокойна? Так это? Пожалуй, да. Но...

Думаю я о том, что сейчас уже никто не увидит Лидию Павловну и не услышит ее. Человек, увы, не вечен. Но мог бы остаться фильм, видеокассета с ее живым, настойчиво убеждающим голосом, динамичной, яркой речью, блестящими глазами, в которых всегда светилась уверенность в том, что она говорит аудитории значительное и нужное. «Разумное, доброе, вечное», – как сказал поэт. Конечно, у нас есть ее книги, но это не то живое слово, которое мы могли бы сохранить для будущих студентов-операторов, для будущих фотолюбителей. Ее книги будут жить долго. До тех пор, пока их не зачитают «до дыр». Они будут жить, потому что в них не о суетном, временном, не о «модном» писала Лидия Павловна. И сегодня так много молодых телеоператоров, работающих непрофессионально, ошупью на тысячах телестудий России. Всем им тоже необходимы были бы заочные лекции Лидии Павловны Дыко. Но нет такой кассеты. И это наша вина, наш грех.

И еще одна вина, еще один грех. На этот раз уже не наш. В 2000 году ушла из жизни и.о. профессора Л.П.Дыко. Слово «профессор», как известно, взято из латыни. В переводе на русский значит «наставник». Так почему же «и.о.»? Уж кто кто, а Лидия Павловна давным-давно заслуживала, чтобы ее избавили от этой приставки! Конечно, ей теперь все равно, но ведь не избавили...

Какой она была – Лидия Павловна Дыко? Что она знала о фотографии? Ответить можно коротко. Она знала о фотографии все!

Что она любила в фотографии? Она любила настоящее. Иногда могло показаться, что, зная и любя прошлое и настоящее фотоискусства, ей было трудно откликнуться на что-то новое, неожиданное. Но это было не так. Если это новое было к тому же настоящим, то она всегда была ЗА! «Новизна», не обогащающая, а лишь отрицающая прежнее, ее не радовала. Она знала, что это «новое» не двигало студентов и слушателей вперед, а тормозило движение творческой личности, сужало кругозор. И вот тут Лидия Павловна могла двинуться на нарушителя правил, как танк! И беспечный нарушитель классических норм оказывался под гусеницами неумолимой боевой машины! В зачетке у него появлялась не-симпатичная «троечка». И это тоже было разумной и точной позицией Лидии Павловны. Сначала научись классике, овладей ремеслом, умей следовать правилам, которые на-шли и выстрадали мастера. А уж когда научишься и поймешь – нарушай, если сочтешь нужным. Но не начинай с категорического отрицания!

А если кто-то сегодня или завтра решит, что книги и мысли Лидии Павловны устарели, – пускай берет в руки «мыльницу», нажимает на кнопку, отдает печатать снимки бездушной машине и думает, что он овладел искусством фотографии. Пускай. Не будем его разубеждать.

Новые поколения операторов-вгиковцев уже не будут учиться у Лидии Павловны. Но они будут учиться у тех, кто сам прошел школу Дыко. Конечно, появятся новые книги и учебные пособия по фотокомпозиции, и в них обязательно останется то, что нашла, что исповедывала, чему служила Лидия Павловна. Не будем перечислять ее заслуг и званий. Они – в каждом кадре, который снимают и будут снимать операторы, изучавшие курс с таким, в сущности, простым названием – «Фотокомпозиция».

Сергей МЕДЫНСКИЙ, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры операторского мастерства ВГИКа