

Мои встречи с гениями и их творениями

Егор Сычев

Андре Бретон сказал как-то: «Сюрреализм - есть выйти на улицу с револьвером в руках и, сколько хватит сил, стрелять во все стороны в толпу, пока не кончатся патроны».

В этих словах чувствуется живой протест, настоящая контркультура. Они передают всю суть не только сюрреализма, но и всего искусства в целом. Суть кино – это проявление своего впечатления от мира на пленке. Снять кино - это все равно, что выйти на улицу, заявить о себе, заставить всех оглянуться. Пусть обыватели начнут мыслить критически!

Я хочу говорить о кинематографе. О его прошлом, настоящем и будущем.

Хочу заранее вас уверить, все, что здесь написано — это только лично мой опыт знакомства с кино и мой эксперимент. Считайте это глубоко субъективным мнением. Кто знает, быть может, он покажется вам объективным, и я открою перед вами двери в нечто новое. Так как про все фильмы рассказать в любом случае не удастся, да и незачем, рано или поздно, все это надоест, а кино нужно смотреть, а не читать про него, то можно считать все нижесказанное своеобразной записью в личном блоге. Я расскажу немного о «другом» кино, о кино, что мы смотрим не каждый день или не смотрим вообще. В любом случае, это всего лишь желание рассказать об искусстве вам и ответить на вопросы, заданные самому себе

Поколение 40-х. «Мы всем и всегда будем обязаны Орсону Уэллсу»

Чтобы сделать прогноз, нужно заглянуть немного дальше, чем мы обычно привыкли. Следует начать с 40-х годов прошлого века. Мы должны знать, что было раньше, но мы и должны держать дистанцию. Объясню. Вы можете сколько угодно восхвалять великого Чарли Чаплина и, скажем, «Огни большого города», или, быть может, вы скажете, что Бастер Китон — это лучшее, что случилось с мировым кинематографом за все времена, но я не буду говорить с вами об этом, равно как и не буду говорить о немом кино. Мы начинаем с одного фильма. Мы говорим о современном кино, хочу еще раз подчеркнуть это. Поэтому мы отправляемся во времена первого поколения киношников. Во времена Альфреда Хичкока и Орсона Уэллса. В те времена, когда кино только примеривало свой будущий внешний облик и вместе с тем выдавало шедевры всеобщего масштаба. Кто сказал, что «Гражданина Кейна «нельзя сравнить с лучшими картинами Пикассо, спрашиваю я?

«Мы всем и всегда будем обязаны Орсону Уэллсу». Эти слова принадлежат Жану-Люку Годару. В 1941 году на экраны Америки выходит первый полнометражный, во многом — фильм-биография, шедевр «Гражданин Кейн» молодого и амбициозного Орсона Уэллса, которому на тот момент было всего 25 лет. В этом фильме Уэллс незаметно для себя и для окружающих создает новейшую американскую культуру.

Основная тонкость фильма заключается в том, что главную роль сыграл режиссер. Здесь я хочу остановиться и сказать, о влиянии актеров на картину и об этой магической связи «режиссер-актер». Орсон Уэллс был великолепен, неподражаем в этом фильме! Своей игрой он сделал 80, а то и 90% всего фильма. Скажу больше, своей игрой он создал тот незабываемый и столь узнаваемый американский чарующий образ. Новейшая история кино Америки появилась благодаря Орсону Уэллсу. Смотреть эту картину, это такой огромный опыт, что не передать словами! Могу сказать точно, что даже те из немногих, кто решится посмотреть этот фильм, так и не смогут разгадать его до конца. Такой уж

многогранный и, можно сказать, своеобразный персонаж, этот Орсон Уэллс, то есть Чарльз Кейн.

Сложилась поговорка: «Чем отличается кинокритик от киномана? Киноман смотрел всё, кроме «Гражданина Кейна», а кинокритик — ничего, кроме «Гражданина Кейна». Тут можно спорить вечно. Но с уверенностью можно сказать только то, что если вы хотите познакомиться с истинным чарующим образом Америки, заглянуть, так сказать, за Макдоналдс и Эмпаир Стрит Билдинг, то «Citizen Kein» необходим к просмотру. В конце концов, игрой Уэллса можно любоваться вечно.

Российский «Потемкин» против «Гражданина Кейна»

Хочу установить некоторые границы. В своем журналистском исследовании, пусть это будет называться так, ведь я исследую такой феномен как «кино», и, кто знает, быть может, к концу я в корне поменяю свою точку зрения, свои вкусы и предпочтения. Так вот, в своем исследовании я выделяю три источника новейшего кинематографа: американский, европейский и российский. Дело вот в чем, если первое поколение киношников родилось и сформировалось в Америке в 40-х годах прошлого века, опять же по моему мнению, в Европе — это вторая половина 50-х, а в России — это и вовсе начало 60-х годов.

В начале же века в России был пожар. Революция, Гражданская, Первая, а затем и Вторая мировая война. Все это на фоне режима, который даже жестоким назвать сложно. Режим, который полностью подавляет в человеке личность. Режим Ленина, затем Троцкого, затем Сталина. В общем, России было не до искусства, скажете вы. Но именно такой ужас в жизни обычного народа породил «Серебряный век» русской поэзии, что стало своеобразным явлением, которое можно назвать «фениксом».

Конечно, было немало и кинематографических явлений, и, самое крупное из них, пожалуй, — это Сергей Эйзенштейн. Его «Броненосец Потемкин» — начало русской истории кино. Но все его творчество характеризуется одним замысловатым словом «коммунизм». В «Потемкине» в финале зритель видит образно развивающийся красный флаг, это уже не говоря о самой революционной тематике картины.

Самое интересное событие, как мне кажется, в карьере Эйзенштейна, оно, кстати, хорошо характеризует положение кино в СССР того времени, — это съемки картины «Иван Грозный». Как мы знаем, всего было 2 части этого фильма. 1 часть снималась под обстрелами. Съемки велись на протяжении всей Великой Отечественной Войны (1941–1945, вдруг кто не знает). Куратором картины выступил ни кто иной, как сам товарищ Сталин. Фильм рассказывал о великом батюшке-царе Иване IV Грозном, который днями и ночами думает о своем родном народе русском, а вся жестокость его — это всего лишь проявление неисчерпаемой отцовской любви к своему чаду. Думаю, все хорошо знают, кем по-настоящему был это «отец Руси». Не сложно и провести параллели меж старым и новым отцом нации, то есть Сталиным. По сути, этот фильм был лишь искуплением своих грехов у народа. За первую серию Эйзенштейн, как положено, получил Сталинскую премию первой степени. Вторая же серия была отправлена Сталиным на доработку, видимо, Иван Грозный был показан слишком жестоким. Говорят, что сохранилась запись беседы Сталина и Молотова с Эйзенштейном и Черкасовым, где Эйзенштейна критикуют за отсутствие показа опричнины как нового слоя феодалов, тут уже, видимо, сам Эйзенштейн пытался откупиться от народа. Весь этот социалистический реализм пугает. Это «рабочее» кино, агитация, если хотите, а искусство ли это?

Отец ужаса

Возвращаясь к рассказу о синаматографе Америки невозможно не отметить одного крайне интересного и значительного персонажа. Альфред Хичкок. Наверное, даже самый

обыкновенный обыватель, имеющий к кино вполне посредственное отношение, хоть раз да слышал имя великого Хича, отца ужаса и ледящего душу крика. Режиссера самобытного и экспрессивного. Режиссера «Психо», в конце концов. С трудом можно представить, что человек с мировым именем, орденом Британской Империи и являющийся крещеным рыцарем самой Елизаветы II, начинал свой долгий путь наверх простым электриком. Потом он был художником отдела рекламы, дизайнером титров, монтажером, ассистентом режиссера и, в конце концов, он выпускает свой первый фильм «Сад наслаждения». Это человек шел к своей цели всего 5 лет!

Хич стал одним из последних и уж точно самым ярким представителем завершающегося поколения киношников № 1. С самого начала фильмы Хичкока не были «ужасами», как по мне, его великие картины «Окно во двор» и «Головокружение» стали причиной возникновения такого направления кино как арт-хаус. Но никто раньше и толком не знал, что это такое, все знали, что, это просто очень хорошее кино.

Психологизм действий и невероятно обаятельная сторона персонажей «Вертиго» (Головокружение) делает этот фильм достоянием. Тут уже нет той сложности и отчужденности, что встретила нам в «Кейне», это целое течение, оно подхватывает тебя и несет к самому финалу, напряжение не отпускает дыхания, а красота героев и цветовых дизайнерских решений заставляет смотреть до конца. Эти фильмы обозначаются одним красивым словом — нуар. Ну, а говорить о значимости фильмов ужасов Хича не приходится и вовсе. Зрителю страшно, а значит, задача режиссера выполнена! Все сделано в фирменной атмосфере ужаса, зовущейся «саспенс».

Фильмы ужасов, как аспект и часть мирового кино, представляет собой очень интересную вещь. Людям не очень-то и нравится быть испуганными, но вместе с тем пробуждается и жгучий интерес, который в большинстве случаев и перебарывает страх перед неизведанным. В наши дни фильмы ужасов бьют все рекорды востребованности проката. За то долгое время становления кино ужасов, режиссеры научились мастерски пугать зрителя, задевая самые жуткие темы и сюжеты.

Поколение № 2: Французская новая волна, оттепель в России, новое Американское поколение.

«Я всегда сочувствовал французскому кино, потому что у него нет денег, и я сочувствую американскому кино, потому что у него нет идей». Это слова уже известного нам Жана-Люка Годара.

Я считаю Францию столицей европейского кино. Своеобразная колыбель нового течения. Имя этому течению вполне себе подходящее — «новая волна». Европа того времени, а именно 60-е годы, представляет неподдельный интерес у многих искусствоведов и историков нашего времени. Здесь же, во Франции, и родилась европейская контркультура. Конечно, все это не могло сложиться без веского повода. Взяло и само собой родилось новое масштабное течение! Как уже показала история: «Извините, так не бывает!» Что же случилось во Франции?

В мае 1968 социальный кризис Франции, вылившийся в демонстрации, массовые беспорядки и всеобщую забастовку, привёл, в конечном счёте, к смене правительства, отставке президента Шарля де Голля и огромным изменениям во французском обществе.

Нет ли здесь некой иронии? Все мы знаем, что де Голль — великая личность, который во время Второй мировой войны стал символом французского Сопротивления, что самое главное. Что же это получается? Народ взбунтовался против, можно сказать, символа мирового бунтарства и противостояния. Чтобы объяснить это, нужно снова окунуться в историю. Дело в том, что она повторилась!

В 60-е годы Париж стал центром вновь образовавшегося мирового гошизма, проще говоря, французского леворадикального движения. Миру вновь стали близки и понятны коммунистические идеи. Обострение же ситуации на улицах и увеличение агрессивности

толпы спровоцировала сама французская коммунистическая партия — главная сила гошистов — она, по сути, давно перестала преследовать революционные цели. Так народу хотелось политического переворота.

Но есть один важный момент. Хорошая часть всех бастующих была аристократическая (в значении интеллигентная) прослойка общества, студенты Нантерля-Дефанс и Сарбонны, образованные, культурно и политически зрелые молодые люди, которые искренне любили свою Родину и хотели, чтобы во Франции настали светлые времена. Одни словом, обстановочка была та еще! В конце концов все закончилось тем, что французские студенты сорвали проводившийся в Каннах 21 кинофестиваль, как символ европейской буржуазии.

И в этом есть красота и романтизм человеческого сопротивления, слово, которое возникло в то же время на Западе: «экспириенс» — что означает невероятный опыт и наполнение души идеями о жизни, что делаешь ты сам, своими руками.

Все это действие очень похоже на культурную революцию 30-х годов в том же Париже. Тогда юные экзистенциалисты во главе с Жан-Поль Сартром, вдохновляясь трудами Маркса, Ницше и Жида выкрикивали лозунги: «Бога нет, и это мы его убили!», — тем самым делая свою революцию. Революцию внутри себя.

Я хочу объяснить читателю, что все вышесказанное — не пустой треп «не по теме», а всего лишь желание разобраться самому и объяснить вам, что кино — действительно — рупор поколения. Все что происходит на улицах, происходит и на пленке. Социальные явления — лучшая проблематика в культурных ваяниях. Кино, о котором мы будем говорить — великое кино. Я всего лишь пытаюсь разобраться, как на свет появляются подобные шедевры мысли и их творцы.

Итак, во Франции появляется новое поколение режиссеров. Правда, первые их творения появились уже в начале десятилетия. В 1959 году на экраны французской синематеки выходит фильм еще одного творца «не из мира сего». Франсуа Трюффо выпускает свои «400 ударов». По мне, так жемчужина его творчества! Картина знакомит нас с двенадцатилетним мальчиком, который не шибко вписывается в школьные и общественные рамки поведения, прославляя себя хулиганом. Родители, а точнее мать и отчим, не слишком много времени уделяют воспитанию своего ребенка, предоставляя мальчика самому себе. Картина — во многом автобиография самого Трюффо, крик его души. Это удивительно, что одной единственной, а главное, первой своей картиной режиссер вписывает себя в историю и ставит в ряд с лучшими творцами кино в истории.

Если переводить название фильма на русский язык, то название «400 ударов» будет означать — испытание душой, «медные трубы», то есть буквально «пройти все трудности жизни и не предать себя». Картина груба, но гениальна, отчужденна, но прекрасна. Темные неприветливые тона картины создают атмосферу беспризорничества, погружая зрителя в историю маленького Антуана, который просто не может жить серой жизнью обычных жителей. С этого фильма началась новая волна.

Великий и бесподобный Жан-Люк

О фильмах этого режиссера можно говорить бесконечно долго. Знаете, есть такие люди, на которых смотришь и невольно думаешь, что они и вовсе не от мира сего. Их немного. Но те, кто посетил этот мир, блистали ярче звезд. Это ни в коем случае одни кинематографисты, но в большинстве своем — творцы искусства. Жан-Люк Годар — один из них.

Я хочу рассказать вам о фильме «На последнем дыхании», как о самом красивом фильме из сделанных человеком. Каждый кадр этого фильма следует написать на полотне и повесить в Лувр. Главных героев принять за эталон романтических персонажей искусства.

В этом фильме Годар сделал невозможное. Он просто взял и показал всю жизнь богемы в одном персонаже. Как и в фильме Трюффо, главный герой — изгой общества и

романтик, что прожигает свою жизнь без гроша в кармане. Потом он встречается девушку. Так начинается история его любви. Понимаете, суть этого фильма, да и всей новой волны в целом, это не сюжет. Это красота всего действия, происходящего на экране, натуральность и чувственность игры актеров, хотя и игрой-то это назвать весьма трудно. Создается впечатление, что режиссер просто нашел интересных людей и интересные истории и начал записывать это на 16- миллиметровую камеру, на которой и сняты все фильмы Годара. Все диалоги настолько красивы и непринужденны, что просто любишь происходящим. Актеры в кадре выглядят прекрасно. Все их движения, повадки, привычки настолько притягательны, что хочется обязательно их выучить и выдать за свои. Герои картины — что Жан-Поль Бельмондо, что красавица Джин Сиберг — делают из фильма произведение искусства. Говорят, чтобы создать на площадке легкую расслабленную атмосферу, Жан-Люк говорил актерам, что от них требуется, прямо во время съемок.

После просмотра «На последнем дыхании» и «Жить своей жизнью» я сделал для себя два вывода. Первый, это то, что теперь актерская игра стала значить для фильма гораздо больше, чем было до этого. Теперь это вышло на новый уровень. Картина «Жить своей жизнью» — это одно посвящение красоте Анны Карины, что сыграла в ней главную роль. Ну и второе, что я заключил для себя. У фильмов Жана-Люка Годара нет жанра. То есть, это совершенно особенный стиль кино. Безграничный полет мысли. Я бы назвал это фристайл. Сейчас это называется авторское кино, но это по другой причине, которую я попытаюсь объяснить позже.

Поколение № 3. «Purple Haze, all in my brain...» (Фиолетовый дым в моей голове...) (слова из песни Jimi Hendrix)

Что сделалось с Америкой за 60-е годы — это просто невообразимо. Если человечеству и приходилось испытать на себе полный переворот сознания, так это случилось именно в то время. Смерть президента Кеннеди, угроза начала ядерной войны, Британское «вторжение», рассвет эпохи хиппи, Вудсток, борьба за права чернокожих, убийство Мартина Лютера Кинга, появление рок-музыки, наркотик ЛСД, война во Вьетнаме.

Для новой американской эпохи кино важно каждое из этих события. Шаг за шагом волна культурных и политических волнений катилась по стране. Пацифизм набирал обороты, а молодые рок-музыканты совершали революцию в сознании молодежи. Америка увязала в джунглях Вьетнама все больше, оставляя там все новых и новых жертв бесправия перед правительством.

Итак, ключевым событием зарождения новой школы кино стал Вудсток 69-го года. Это был фестиваль. Фестиваль «Мира и любви», который длился 3 дня и 3 ночи. Организаторы планировали собрать главных героев музыкальной сцены мира на одной площадке, а вместе с тем пригласить около 150–200 тысяч человек. Но вышло немного по-другому. Услышав, что под Нью-Йорком собирается что-то неслыханное, вроде лучшего концерта человечества, туда приехали все, кто только мог. 600 тысяч человек! Это было невероятно. В воздухе царил свобода и любовь. Настоящий закат эпохи хиппи! Все это снималось на пленку в виде документального кино. Режиссёром фильма выступил Майкл Уэдли, среди команды монтажеров был Мартин Скорсезе. Картина совместила в себе все аспекты фестиваля: интервью с посетителями концерта, съемки бытовой жизни хиппи, ну и, конечно же, незабываемы номера участников, кульминацией которых стало выступление Джими Хендрикса последним номером. Под восходящее солнце лучший гитарист всех времен исполнил на электрогитаре гимн Америки, в котором вместе с национальными звуками США слышались разрывы напалмовых бомб во Вьетнаме. Его гитара пела и тонула, кричала и шептала. Выступление стало символом фестиваля.

Этот фильм, снятый Майклом Уэдли, стал не просто 3-часовым музыкальным документалом, он стал портретом молодого поколения Америки 60-х годов, которое так хотело мира и любви и так не хотело воевать.

В том же году выходит еще один ценный фильм для культуры Америки. Молодой Денис Хоппер снимает первое в истории роуд-муви «Беспечный ездох». Картина рассказывает о путешествии байкеров-неформалов, что пытаются найти свободу на просторах Америки за счет денег от контрабанды наркотиков. Фильм представляет исключительно культурно-историческую ценность для истории Запада, как еще один образ поколения 60-ых. Российский кинокритик и киновед Андрей Плахов сказал: «каждый, кто посмотрел в своё время этот фильм, ощутил спазм, который бывает у пленника, глотнувшего свободы. Это бессюжетный роуд-муви, плывущий под наркотические рок-ритмы 60-х», — это наиболее точное и правильное определение картины Хоппера.

Поколение № 3. Место действия: СССР

Что-то невообразимое случилось с нашей Россией в период с середины 50-х до конца 60-х годов. Главный повод тому, как бы черно не звучало — смерть величайшего тирана. Смерть Иосифа Сталина, который под конец своего правления еще успел дать жару всем «врагам народа» и «предателям Родины».

Итак, 13 сентября 1953 года, сразу после смерти Сталина, Никита Хрущев становится Генеральным Секретарем ЦК КПСС и уничтожает культ личности Сталина, раскрывая все самые страшные преступления его режима. Наконец-то Россия может вздохнуть полной грудью и оправиться от, возможно, худшего пятидесятилетия в ее истории. Пришла пора поэтов писателей, режиссеров и актеров.

Уже в 1961 году на советские экраны выходит две замечательные картины режиссера Леонида Гайдая. «Самогонщики» и «Пес Барбос и необычный кросс», эти картины невероятно веселы и остроумны. В обеих картинах впервые появляется тройка жуликов-антигероев Труса, Балбеса и Бывалого, которые своими выходками и поведением прекрасно смешат и развлекают зрителя. Но, пожалуй, самыми известными фильмами с участием Труса, Балбеса и Бывалого стали «Приключения Шурика» в котором, собственно, Шурик, в исполнении замечательного Александра Демьяненко, представляет собой полностью противоположного жуликам героя, то есть, идеального комсомольца. Таких фильмов было два: «Операция Ы» и ее продолжение «Кавказская пленница».

Эти фильмы стали культовыми в СССР и являются таковыми до сих пор. Это настоящая классика советского кинематографа.

Другой великий режиссер, который начал снимать свои фильмы в оттепель, Эльдар Рязанов, ученик Сергея Эйзенштейна. На мой взгляд, самый яркий и интересный фильм Рязанова — это «Берегись автомобиля». Картина рассказывает о застенчивом и скромном страховом агенте Юрии Деточкине, который оказывается непримиримым борцом за правду и справедливость.

Есть что-то совершенно особенное в советских фильмах такого рода. В те времена существовала особая школа съемок, которая на сегодняшний день, к сожалению, утеряна. Острота сатиры мешается с совершенно наивными целями и причинами. Актеры, видимо, воспитаны по той же системе, такой характерной игры актеров не найти нигде. Может быть, это непосредственно связано с особенностью, не побоюсь этого слова, гениальной русской души? Подобное можно заметить в творчестве русских классиков литературы. Тем же шармом и обаянием и вместе с тем безумием обладают герои произведений Гоголя и Достоевского. Русское актерское мастерство совершенно уникально и самобытно, не есть ли это прямое наследие наших великих писателей? Кинофильмы Гайдая — словно оживший роман «Мертвые души», а Миронов, Визин, Никулин, Моргунов — чем не Чичиковы, Хлестаковы да Собакевичи?

Поколение № 4. Американский отрыв

Америка в 70-х годах представляла собой очень интересный источник киноталантов. Пока в Европе кино делали все те же режиссеры новой волны 60-ых, Америку наводнили новые, абсолютно неординарные и самобытные творцы синема. Среди них особенно хочется отметить Милоша Формана. Его фильмы — это квинтэссенция авторского кино и, вместе с тем, удивительно легкого и непринужденного представления. Первый его фильм «Отрыв» выходит как раз к началу 1970 годов.

Вот, кстати, еще один очень интересный факт о кино и их творцах. Как читатель мог заметить, многие выдающиеся режиссеры, можно сказать, почти все, начинали свой творческий путь, а точнее, непосредственно свою карьеру режиссера, совершенно примечательной картиной. Вспомним. У Трюффо — «400 ударов», у Годара — «На последнем дыхании», у нашего соотечественника Владимира Мотыля — «Белое солнце пустыни», а у Милоша Формана — «Отрыв». Картина великолепная, можно сказать, воздушная! Одна из немногих картин, которую с уверенностью можно рекомендовать всем ценителям и любителям кино. Подача сюжета фильма выполнена настолько незамысловато, а вместе с тем с такой удивительной ловкостью, что на сам сюжет, по сути, ты не заостряешь никакого внимания, а просто умиляешься тем сумбуром, который происходит на экране. Уж поверьте, от смеха просто невозможно удержаться! А кульминацией картины считаю сцену, в которой родители, пытающиеся понять психологию и точку мировоззрения своих детей, коллективно учатся правильному употреблению марихуаны. Эпизод фактически является прямым пособием по одурманиванию, но выполнен так изящно и искрометно, что и здесь можно не слабо повеселиться происходящим.

Но все же главным фильмом Милоша Формана считаю «Пролетая над гнездом кукушки». Фильм рассказывает о системе. О безжалостной, невыносимой системе и о том, как мы все бессильны против нее. Основная философская проблема картины очень своеобразна. Вот, вроде, сидишь ты в зале, смотришь на все происходящее и невольно улыбаешься. С одной стороны, понимаешь, что фильм про психиатрическую больницу. Вот здесь больные умалишенные люди и тема, на самом деле, не очень то и веселая. Но, вместе с тем, ты пребываешь под какими-то чарами, навеянными режиссером. Картина кажется тебе невероятно легкой и даже сатиричной. Происходящее в фильме похоже на глупый фарс. Думаю, это великолепная игра актеров создает такой эффект. Ты будто понимаешь, что это не настоящие больные люди, а просто люди, что пытаются изобразить их изо всех сил и немного переигрывают. Это удивительно! Настоящее актерское мастерство. Но вот ты выходишь из кинотеатра, и на тебя накатывает весь трагизм и вся драматичность картины. Нужно отметить, что лучше, чем Джек Николсон, с ролью эксцентричного МакМерфи не справился бы никто, а удивительный Винсент Скьявелли — непревзойденный мастер эпизодических ролей. «Пролетая над гнездом кукушки» — удивительная картина. С нее началось мое больше увлечение кино.

В начале 70-х годов ситуация в мире кардинально изменилась. В воздухе что-то витало. Было ощущение, что 60-е себя не оправдали. Уже не было того чувства мира, любви и радости, что царило в конце 60-х годов. Нарастало напряжение и озлобленность. Америка устала воевать во Вьетнаме. Великая нация совсем увязла в южных джунглях, оставляя там все больше и больше молодых людей и нисколько не продвигаясь в плане военных побед. Нарастали обороты в общественных протестах. Особенно это проявилось у чернокожей половины населения страны. Появились новые социальные движения и агрессивные политические партии. Ситуация совсем обострилась, когда один из самых культовых американских личностей, борец за свободу афро-американцев Мартин Лютер Кинг был хладнокровно застрелен во время одной из проводимых им акций.

В это время и появился он. Френсис Форд Coppola. В 1972 году вышел тот самый «Крестный отец». Фильм, который собрал в себе образ той самой сицилийской американской мафии и предвосхитил в себе все сюжеты и хитросплетения этого жанра на долгое время. Да, конечно потом было и «Однажды в Америке» и «Славные парни» и «Казино» наконец, но в само начале был непревзойденный «Крестный отец». Марлон Брано — великий американский талант, уже успевший прославить себя в 60-ых годах, сыграл в фильме главного героя романа могущественного Дона Корлеоне, и справился с этим блестяще. Но, думаю, лучшая роль Брандо состоялась в другом фильме Coppola — «Апокалипсис сегодня», но это особая тема для разговора.

В 1974 году на экраны выходит не менее судьбоносный и важный во многом для самой Америки фильм. Это «Таксист». Можно много дискутировать и спорить о его качествах и недостатках, но фильм действительно культовый во много. Стоит начать с того, что фильм этот снял Мартин Скорсезе — молодой, но, подающий большие надежды, режиссер, который дебютировал в команде монтажеров на знаменитом Вудстоке, о котором мы говорили ранее. «Таксист» — это картина об одиночестве. В этом фильме мало говорят, а это и не требуется. Основная идея картины — показать, что с человеком делает война.

Главный герой Трэйвис Бикл только что вернулся из Вьетнама. Он остановился в Нью-Йорке. Колеса по ночному Нью-Йорку, Дэвис видит мрачную панораму человеческих грехов. А когда не остается надежды на выздоровление этого больного города, таксист сам берется за черную работу.

Восхитительный, гениальный, бесподобный, непревзойденный Роберт Де Ниро! Просто «отдай все — да мало»! Актер на века — это уж точно. Де Ниро буквально прошел сквозь всю новейшую историю Америки и воплотил в себе дух этой нации. Если бы звездно-полосатый флаг был человек, он выглядел как Роберт Де Ниро. Вместе с Де Ниро в дуэте Скорсезе создал за всю жизнь потрясающие картины, которые воплотили дух той эпохи, в которой они появились. Но Де Ниро был не единственным любимчиком Мартина Скорсезе. Весь его творческий путь разделялся ровно на две части. Первая половина — с Робертом Де Ниро. Вторая половина — с Леонардо ди Каприо.

Еще один очень интересный представитель кино 70-х годов — Дэвид Линч. Линч — невероятный феномен своего времени. Его фильмы напоминают работы Луи Бонюэля. Особенно первые работы Линча такие как «Голова-Ластик» и «Синий Бархат». Конечно, не абсолютный сюр и представляет собой полноценный сюжетный логический путь, но... знаете, я бы даже сказал, что фильмы Линча — это обыкновенные картины, но с добавлением в них вычурного разнообразия и безумной эксцентричности, зовущейся сюрреализмом, а не наоборот. Внутри все прежнее, то есть все тот же американский стиль актеров и манера съемок. Все вышесказанное прекрасно демонстрируется в уже названной картине «Синий Бархат». Фильмы Линча — это невообразимое таинство, бред сумасшедшего вперемешку с художественным ритмом. А «Малхолланд Драйв» — лучший бриллиант в короне безумного короля.

В 70-ые годы произошло еще кое-что. В 1974 году на экран вышел фильм «Челюсти» — первый в своем роде «блокбастер». Американская школа кино родила на свет еще одно поколение актеров и режиссеров. Такие люди как Джордж Лукас, Джеймс Кэмерон, Стивен Спилберг и Ридли Скотт пришли нужный момент и прославили Голливуд. Все стало понятно еще в 1972, после выхода «Крестного отца». Людям стало нравиться смотреть на перестрелки, погони и взрывы гораздо больше, чем на драматическую часть той или иной картины.

Так появился ширпотреб. Но нет, нет. Исключительно в хорошем смысле этого слова. Видите ли, ширпотреб (буквально — широкое потребление) зависит далеко не от качества картины или профессионализма режиссера. Это зависит от духовной потребности народа. Зритель сам выбирает, чем ему питаться. Чтобы доказать это, за примером далеко ходить не надо. Скотт снял «Гладиатора», Кэмерон снял «Титаник», а

Спилберг снял великую картину «Список Шиндлера» — истинное произведение киноискусства с душераздирающей историей, великолепной игрой актеров, и, что главное, великолепным музыкальным сопровождением Джона Уильямса — признанного гения, выдающегося композитора и великого дирижера. Один из лучших фильмов, что я видел за свою жизнь.

Поколение № 4 в России. Гений. Андрей Тарковский

Карьера Тарковского и началась в 60-ых годах, мне кажется, рассвет его творчества пришелся именно на 70-е. В 1962 Тарковский снял одну из своих первых работ «Иваново детство». Это стало событием в мире кино и принесло автору мировую известность и «Золотого льва» на МКФ в Венеции. Фильм тяжелый. Фильм о войне. Мне кажется, что Тарковский — это этаким экзистенциалист мира кино. Все его картины немного мрачные и таинственные. А тут картина о войне — только усугубления состояния. Вот что сам Тарковский говорит об «Ивановом детстве»: «В этой картине я пытался анализировать... состояние человека, на которого воздействует война. Если человек разрушается, то происходит нарушение логического развития, особенно когда касается психики ребёнка...». Картина получила положительные отзывы таких гениев кино как Ингмар Бергман и Жан Поль Сартр, что само по себе достижение.

Ну и, конечно же, хотелось бы отметить величайшую работу Тарковского — фильм «Сталкер». Фильм-феномен. Не больше, не меньше. После просмотра картины зритель пребывает в трансцендентном шоке. Как сам Тарковский подтвердил эти слова, своей работой он пытался коснуться того, что не доступно человеческому осознанию. Понимание картины приходит только на уровне подсознательного. Фильм граничит с потусторонним, и с этим фактом связано множество трагических событий. Фильм, сразу после Чернобыльской катастрофы и смерти Тарковского в 1986 году получил бурный всплеск реакции публики. Фильм рассказывает о «зоне» — месте, на котором случилась катастрофа, и сразу после этого взрыв в Чернобыле — это очень таинственное явление. Фильм часто называли роковым для его создателей. В начале 1990-х погибла в пожаре монтажёр картины Людмила Фейгинова. Вместе с ней сгорели черновые материалы первых вариантов картины. Многие из тех, кто работал над «Сталкером», рано ушли из жизни, в том числе Солоницын (1982), сам Тарковский (1986), Гринько (1989), Аркадий Стругацкий (1991) и Кайдановский (1995).

«Что касается идеи „Сталкера“, то её нельзя вербально сформулировать. Говорю тебе лично: это трагедия человека, который хочет верить, хочет заставить себя и других во что-то верить...» — говорит Тарковский.

Я думаю, «Сталкер» — это крик души его создателя. Его экзистенциальный кризис. Андрей Арсеньевич Тарковский ушел из жизни в 1986 году на 54-м году жизни. Всего через 6 лет после выхода «Сталкера». Если Россия и знала когда-либо истинных гениев кино, то среди них был Андрей Тарковский.

Поколение № 5. Америка vivat!

В конце 80-х — начале 90-х американское кино снова вышло на арену с новыми силами и новыми талантами. Первый, о ком хотелось бы сказать — это неподражаемый Джим Джармуш. С первого же своего полнометражного фильма Джармуш задал вектор целому направлению в своем творчестве. «Более странно, чем в раю» — так называлась картина. Если вам близки черно-белые тона, красивая музыка и безумные сюжеты, то кино Джармуша сразу же западет глубоко в вашу душу, будьте в этом уверены! По сути, в этих картинах ничего не происходит, то есть ровным счетом никаких сюжетных поворотов или передраг. Вообще я думаю, что Джармуш — это икона арт-хауса. Как раз в это время авторское кино достигло своего апогея и, думаю, Джармуш возглавил это

движение. Его актеры всегда немного аутичны и безумны, его картинка отражает красоту серой обыденности, а диалоги героев порой так и заканчиваются молчанием.

Понимаете, его фильмы — это квинтэссенция из легкого юмора, самобытной игры актеров и непосредственно красоты таинственной съемки. Кстати, если говорить про актеров, то Джармуш был из тех, кто открыл огромное количество новых талантов. Например, в первом его фильме сыграл джазовый саксофонист Джон Лури, который вдобавок к своим музыкальным способностям оказался еще и отличным, абсолютно неординарным актером. Высокая, худая фигура Лури вместе с его худым бледным лицом и густыми черными бровями делают из Джона настоящего убийцу- психопата, что так ловко гармонирует с его комичными ролями в фильмах Джармуша. Также в его фильмах играли такие известные люди как Том Уэйтс, Игги Поп, Роберто Бенини, Джо Страммер, Стив Бушеми, Джек Уайт, Билл Мюррей, ну и, конечно же, Джонни Депп, который сыграл в великолепном фильме «Мертвец», благодаря которому, думаю, и стал известен.

В начале 90-х еще один феномен кино осветил Америку. Братья Коэн. Вообще, надо сказать, современное кино начало свой путь именно от этих двоих ребят. То есть, можете считать, что поколение № 5 или современный кинематограф начинается именно от этих двоих. Их фильмы можно назвать современной сатирой, которая разоблачает мелочные поступки людей настолько, что фильм превращается в искрометную сатиру. У Коэнов огромное количество восхитительных фильмов, но мне особенно хотелось бы поговорить о двух из них. «Большой Лебовски»! Этот фильм настолько смешной и непринужденный, что его можно смотреть хоть 1000 раз подряд и с все той же улыбкой на лице наслаждаться происходящим на экране. Настоящий шедевр в мире комедии!

Законодателем современного кино я однозначно читаю Квентина Тарантино. За свою жизнь он успел сделать блистательную карьеру киношника-провокатора. Началось все с фильма «Бешеные псы» (1991). В этот фильм Тарантино вложил весь свой талант и режиссерское виденье, которое у него несомненно имелось, создав тем самым потрясный криминальный боевик. Фильму присущи фирменные тарантиновские диалоги между героями, которые, несмотря на свою преступную жизненную позицию, горазды обсудить некоторые философские темы и устои или же сделать из казалось бы пустяковой ситуации настоящий полигон для дискуссий. Ах да! Конечно же, это не главное! А главное в его фильмах — это кровь. А ее в лентах просто уйма! Известный факт, что Тарантино — давний поклонник японских саг и боевиков, таких как «Олдбой» и «Семь самураев», например. Добавьте к этому симпатию к макаронным вестернам, да приправьте современной американской культурой, и на выходе у вас получится нечто безумное! Фильмы Тарантино — это настоящий фристайл из жестокости, юмора, зачастую черного, великолепного саундтрека и сюжетных интриг и поворотов. Что звучит из рупора 2000-х

Итак, настала пора поговорить о сегодняшнем кино. Говорить нелегко. Современных творцов кино крайне мало. Но мне все же хотелось бы выделить два человека. Ларс фон Триер и Стив Маккуин.

Что касается первого, то этот режиссер определенно не для всех, даже не для многих. Его ленты граничат с психозом, то есть, можно сказать, что Триер намеренно погружает зрителя в психологический кризис. Его кино создано для того, чтобы затронуть самые глубокие и самые ужасные струны человеческой натуры. Режиссер играет на самых неудобных чувствах своих зрителей и делает это с присущей всем жителям северных стран холодностью. Погорячившись, зритель может назвать фильмы Триера даже фашистскими и нечеловеческими, думаю, он попадет. Если говорить о работах Триера, то стоит упомянуть фильм «Танцующая в темноте» — картину, которая сделала его известным... психопатом. Это кино настолько тяжелое, что не каждый сможет досмотреть его до конца. Это кино, где вы не найдете ни одного светлого момента за все 140 минут. Это кино невероятно сильное и душераздирающее. Фильм «Танцующая в темноте» — тяжелый и липкий. И да, чтобы придать фильму еще больше неудобности, Триер сделал из него мюзикл, а главную героиню сыграла всемирно известная певица Бьорк.

Стив Маккуин. А вот с этим режиссером получилось в точности наоборот. Хотя Маккуин и пытается разобраться в психологии человека и его душе, фильмы этого режиссера настроены положительно к зрителю. У Маккуина всего лишь 3 полнометражных фильма, но я посмотрел их с большим удовольствием, буквально съедая каждый кадр ленты. Думаю, стоит поговорить о двух фильмах из его коллекции.

Фильм «Стыд» вышел в 2011, вызвав громкий скандал. «Стыд» — катастрофа внутри заурядного современного человека. На протяжении ленты мы видим, как Брэндона буквально разъедают его внутренние чувства и потребности. Он обличает современный офисный Нью-Йорк. Мир, где нет морали, нравственности и человеческого счастья. Мир, где царствует материализм.

Ну и последний фильм Маккуина тоже хотелось бы отметить. «12 лет рабства» появился на экранах совсем недавно и уже успел собрать множество наград. Фильм повествует нам о непростом времени для американской истории. Истории, о которой вся Америка не любит упоминать лишней раз. XIX век. В Америку массово завозят африканцев, чтобы по прибытию отобрать имя и сделать черными рабами. Ужасное время. Людей заставляли делать самую тяжелую работу фактически без должной подготовки и приспособлений. В человеке подавлялась личность, и делалась кукла для работы. Несомненно, это ужасно, но только подумайте, что благодаря этому в Америке зародилась музыка спиричуэлс, затем блюз, джаз, а потом и вся музыка, которую мы знаем сегодня. Фактически чернокожее население Америки создало современную культуру этой страны. Именно природная способность чувствовать музыку и ее ритмы сделало чернокожих кумирами миллионов.

Вот и подошло к концу мое путешествие. Мой путь, который я проделал сквозь кино и его историю целых стран, народов и культур. Что касается будущего кинематографа — оно прекрасно, будьте в этом убеждены. Найдется множество людей, которые будут готовы что-то изменить или что-то привнести в мир, что зовется синема. Возможно, я не уделил внимание многим режиссерам или актерам, которых бы вы непременно включили, но я несколько не спору, так оно и есть. Как кто-то однажды сказал: «Говорить о кино — все равно, что танцевать об архитектуре», — я полностью согласен. Смотрите кино, это откроет вам дверь, за которой вы увидите новые двери. А главное — смотрите хорошее кино!

Мой ТОП-10 фильмов всех времен и народов

- 10 место: Сталкер — Андрей Тарковский
- 9 место: Пролетая над гнездом кукушки — Милош Форман
- 8 место: Вне закона — Джим Джармуш
- 7 место: Мой друг Иван Лапшин — Алексей Герман
- 6 место: Таксист — Мартин Скорсезе
- 5 место: Город Бога — Фернанду Мейреллиш
- 4 место: Криминальное чтиво — Квентин Тарантино
- 3 место: Большой Лебовски — братья Коэн
- 2 место: На последнем дыхании — Жан-Люк Годар
- 1 место: Список Шиндлера — Стивен Спилберг