

Валиева Надежда Викторовна

1 МДП – 5 (СПбГУПТД)

*Научный руководитель: доктор исторических наук
профессор Бугаев Сергей Иванович*

РОССИЙСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ. АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ

Современный российский кинематограф – совсем не то, что ожидают от страны, подарившей миру фильм «Андрей Рублев», которые многие считают «фильмом фильмов». Верно ли, что отечественное кинопроизводство в настолько плохом положении? И да, и нет.

Практически всех «гигантов» отечественного кино за последние 20 лет хорошими картинами не назовешь, их делают без души, ради прибыли, не ради искусства. Ни самовыражения, ни переживаний, ни затрагивания проблем. Рынок кино в России перевернули – сборами вверх, содержанием вниз.

Проблема ли это создателей этого кино? Без спроса нет предложения. Не только в России, но и во всем мире, хороших произведений становится все меньше и меньше. Кинотеатр превратился в исключительно развлекательное место. Люди, проводя время в кино, не хотят думать, они не хотят наблюдать, они хотят посидеть, отдохнуть и поесть попкорн. Безусловно, должны существовать фильмы, на которых можно просто расслабиться, но, когда человек может расслабиться и отдохнуть на «Притяжении» Федора Бондарчука, это многое говорит о его сознании.

Сейчас оценка среднестатистического зрителя основывается на количестве шуток и эффектов. Люди давно забыли, что кино – это искусство в первую очередь. Широкий прокат и шум вокруг получают пустые пошлые комедии, надуманные беспроектные спортивные драмы и абсолютно банальные фильмы ужасов, при этом хорошее авторское кино имеет всего пару десятков копий в кинотеатрах Санкт-Петербурга и Москвы. А ведь как раз это самое авторское кино и составляет большую часть хорошей стороны современного российского кино. Недавний пример, «Дурак», 2014 года, режиссер Юрий Быков – глубокая драма, отражение российской действительности, «крик души» человека, понимающего и переживающего проблему безразличия ко всему вплоть до себя самого – получил всего 17 копий в прокате, это ничтожно мало в сравнении с отвратительным «Горько 2» Жоры Крыжовникова, имеющим 2000 копий.

Как уже было сказано, не было бы спроса, никто бы этого не делал. К сожалению, большая часть потребителей «едят» именно такое кино, вот и получается, что у нас массовое кино – это фильмы «про быдло и для быдла». Достойные фильмы не получают достаточного внимания, потому и смотрят их только люди «думающие». Конечно, высокие сборы у такого кино всего лишь следствие уровня грамотности, осознанности и воспитанности общества. Но

разве это не повод задуматься о том, что будет со следующими поколениями, что вырастет из детей таких зрителей?

Я искренне верю, что кино может воспитывать и развивать человека, разумеется, при должном воспитании со стороны родителей.

«Человек идет туда [в кинотеатр] за жизненным опытом — потому что кинематограф, как ни одно из искусств, расширяет, обогащает и концентрирует фактический опыт человека, но при этом он его не просто обогащает, а делает длиннее, значительно длиннее, скажем так. Вот в чем действительная сила кино — а не в «звездах», не в шаблонных сюжетах, не в развлекательности» — писал Андрей Тарковский — советский режиссер, признанный во всем мире. Бергман называл его «самым великим из всех», а для многих Бергман — это самый великий из всех.

Тарковский такой режиссер, чьи фильмы лично мне показали, что советское кино это не только «трилогия о Шурике» да «Ирония Судьбы», то есть не только комедии. (Здесь нужно сказать, что все эти произведения, которые под Новый Год смотрит вся страна — отличные киноленты, проверенные временем и любимые не одним поколением). По большому счету, Тарковский открыл для меня дверь в российский кинематограф.

По-настоящему проникнуться Тарковским мне помог Кубрик, а точнее любовь к его «Космической одиссеи», именно она подкупила меня при просмотре «Соляриса». «Одиссея» из тех фильмов, из-за которых хочется стереть себе память и посмотреть еще раз, как в первый, а потому «Солярис» с его атмосферой стал для меня не иначе как подарком. Но есть огромная разница между этими фильмами. Когда Кубрик углубился в философию и поиск смысла, Тарковскому было важнее показать, что человек — он и есть человек при любых условиях. Тарковский ругал «Одиссею», не понимал и не признавал. Тем не менее, в моей голове оба режиссера занимают одну позицию в списке любимых.

К слову, Тарковскому также не нравились «Апокалипсис сегодня» и «Крестный отец» Френсиса Форда Копполы. Мне 18 и «Крестного отца» я не могу полностью понять, просто потому что нет опыта любви, которая приводит к созданию семьи, любви к детям, картина хорошая, но мне не близкая, а вот «Апокалипсис сегодня» задел меня и продолжает задевать при каждом новом просмотре — этот фильм заставит каждого прочувствовать на себе ужас и бессмысленность войны. И тогда ты начинаешь размышлять, почему человеку, которого ты уважаешь, фильм не нравится, когда нравится тебе. Это отстаивание своего мнения перед самим собой, это, по своей сути, спор внутри одного человека — монолог — но это интересно, и это развивает.

Для многих зарубежных режиссеров русское кино это именно Тарковский. «Одно из великих качеств российского кино — мастерство в показе чего-то малого, глубоко личного, на фоне невероятной, огромной деятельности вокруг». Для многих Тарковский — это учитель, его фильмы — учебники. Вот впечатление Ларса фон Триера: ««Зеркало» Тарковского — вероятно, мой самый

мощный эмоциональный опыт в кино... Я смотрел этот фильм раз двадцать и дошел до того, что не могу больше его пересматривать... Сильнейшее эмоциональное воздействие, которое я испытал от «Зеркала», сравнимо с неким откровением, то был почти религиозный опыт». Своим произведением художник должен попытаться оставить след в душе зрителя, донести до него свои мысли, заставить задуматься. «Художник начинается тогда, когда в его замысле или уже в его ленте возникают свой особый образный строй, своя система мыслей о реальном мире, и режиссер представляет ее на суд зрителя, делится ею со зрителем, как своими самыми заветными мечтами. Только при наличии собственного взгляда на вещи, становясь своего рода философом, он выступает как художник, а кинематограф — как искусство».

Человек, как мне кажется, должен понимать кино, читать его как книгу, не оправдывать себя тем, что это «кино не для всех», а как иначе развиваться духовно? Нужно читать не только развлекательную литературу, смотреть не только блокбастеры. Буду судить по себе, я очень люблю комиксы, и хоть сейчас читаю их намного реже, некоторые действительно великие комиксы вроде «Убийственной шутки» и «Хранителей» Алана Мура, «Города грехов» Френка Миллера я перечитываю время от времени. Людям следует читать их как Паланика, ведь даже если Паланик не ваш стиль, «бойцовский клуб» достоин прочтения.

Точно также помимо Тарковского, я люблю и пересматриваю фильмы Люмета, Долана, Быкова, Формана, Балабанова, Серебренникова, Тарантино, Андерсона, Бертолуччи, Нолана и многих других, но при этом не прочь посмотреть «Властелина колец» или «Шоу ужасов Рокки Хоррора», все мы должны развлекаться, но не обязательно при этом деградировать. Очень яркий пример развлекательного кино в России – Илья Найшуллер – этот режиссер стал для меня настоящим открытием. У него всего один фильм и несколько музыкальных клипов, но это не мешает воспринимать его как серьезного режиссера, и кредит доверия к нему тоже не маленький.

Я действительно думаю, что из человека, растущего и воспитывающегося в правильном окружении, в совокупности с книгами и кино по праву великих режиссеров, может вырасти достойная личность, способная мыслить и делать что-то хорошее.

Список литературы:

1. Тарковский А. А. Запечатленное время. – Москва, Журнал «Вопросы киноискусства» №4, 1967.
2. Тарковский А. А. Мартиролог: Дневники. – Москва, Международный институт имени Андрея Тарковского, 2008.
3. Туровская М. И. 7 ½ или фильмы Андрея Тарковского. – Москва, Издательство "Искусство", 1991 г.