КИНОБУКВАРЬ

(буквы от «Н» до «Т»)

Содержание

КИНО СРЕДИ РУИН....4
Н. Похитители велосипедов (1946)....8
О. Умберто Д. (1952)....11
П. Дорога (1954)....14
Р. Ночи Кабирии (1957)....18
СЮРРЕАЛИЗМ....22
С. Виридиана (1961)....23
Т. Скромное обаяние буржуазии (1972)....26

КИНО СРЕДИ РУИН

Создание фильма – чрезвычайно дорогостоящий технологический процесс, объединяющий вокруг себя не только сценаристов, режиссеров, актеров, операторов, но и художников, дизайнеров, редакторов, специалистов по костюмам, гриму, спецэффектам, трюкам, рабочих сцены, в наши дни еще и IT специалистов, продюсеров разных уровней. Поэтому вопрос как «отбить» инвестиции всегда остро стоит перед создателями ленты. Фильмы должны продаваться. Хорошо продаются комедии, мелодрамы, триллеры, детективы, хоррор, фантастика и т. д. Так появился термин «мэйнстрим», – развлекательное коммерческое кино, так или иначе уводящее зрителя от его повседневных реалий. Разумеется, коммерчески успешные фильмы не обязательно художественно ущербны (Чарли Чаплин был вполне себе мэйнстримным режиссером) и наоборот «серьезные», реалистические вовсе не гарантировано становятся шедеврами. В идеале желателен здоровый баланс между разными направлениями. Когда же возникает перекос, и мэйнстрим, эскапизм начинает подобно сорняку душить другие «подвиды», это может вызвать ответную реакцию кинематографистов, критиков и продвинутых зрителей. Здесь уместно провести аналогию с литературой: мы порой используем для легких книг термин «чтиво» в противовес «чтению» для серьезных, подчеркивая тем самым разницу.

Официальный слоган сети современных канадских кинотеатров CINEPLEX: «ТАМ, ГДЕ ТЫ МОЖЕШЬ ОТВЛЕЧЬСЯ».

В 1955-м году испанский режиссер Хуан Антонио Бардем выступает на конгрессе кинематографистов в Саламанке с программной речью «Рапорт о текущем состоянии нашего кино». Рапорт этот скорее похож на приговор, он далеко выходит за рамки национальной дискуссии и не утратил своей злободневности и по сей день:

«В наши дни сторонний человек, посмотрев испанскую кинопродукцию, был бы не в состоянии понять, как испанцы живут, чему радуются, от чего страдают, с какими общественными проблемами и конфликтами сталкиваются. Испанский зритель не информирован через национальное кино о реалиях вокруг него. Образ Испании, рисуемый нам в испанских фильмах, полностью фальшив. В нем нет ни на йоту правды».

Неореализм – ситуативный союз довольно разных кинематографистов, отрицавших мэйнстрим. Движение возникло на рубеже 40-х и 50-х в послевоенной Италии и просуществовало около десяти лет. Из наиболее значимых фигур назовем Роберто Росселлини, Витторио Де Сика, Чезаре Дзаваттини, Лукино Висконти, Федерико Феллини.

Три столпа итальянского кино на съемочной площадке (слева направо – Де Сика, Росселлини, Феллини).

Много позже, уже в 70-е годы, отвечая на вопрос американских студентов: «Против чего вы, собственно, выступали?», Росселлини иронизировал над популярным перед войной жанром итальянской комедии:

«...это была всегда очень сложная и всегда одна и та же история про то, как один парень влюбляется в девушку, которая влюбляется в другого парня, который влюбляется во вторую девушку и так далее по кругу. Снимать такие фильмы мне казалось неимоверно скучным».

Отметим три характерные черты неореализма как нового направления:

- съемка на открытом воздухе, избегание павильонов там, где это возможно; «эстетика некрасивого»: использование городских и деревенских планов послевоенной разрухи;
- кастинг непрофессиональных актеров (непрофессиональный актер менее узнаваем, но зато более аутентичен; Де Сика также сетовал, что, во-первых, количество профессиональных артистов, т.е. количество «лиц», из которых ему приходится выбирать, довольно ограничено, а во-вторых, профессионалам, как правило людям среднего достатка, трудно «влезть в шкуру» бедняка);
- левизна, социальная повестка, художественное исследование жизни наиболее незащищенных слоев общества: детей, стариков, бродячих артистов, чистильщиков обуви, проституток, даже домашних питомцев.

Уличная съемка. На стене справа предвыборный плакат итальянской компартии («Служба знакомств», 1952).

Дети – уличные музыканты носят перелицованные в курточки солдатские шинели («Похитители велосипедов», 1946).

Полуразрушенная после бомбежки арка («Похитители велосипедов», 1946).