

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Фото С. Уразовой

Маленький экран и большие амбиции: австралийские телесериалы в культурном контексте страны

И.А. Звезинцева

доктор искусствоведения

В статье анализируются причины успеха австралийских телесериалов во многих странах, в том числе в России. Сегодня, в своих лучших образцах, — это профессионально созданные аудиовизуальные произведения с хорошо выстроенным сюжетом, талантливыми актерами, великолепной режиссурой. Телесериалы знакомят зрителей с жизнью австралийского общества, актуализируя социальные проблемы и раскрывая причины процветания Зеленого континента, пробуждают желание поближе познакомиться с этой страной.

АННОТАЦИЯ УДК 778.51 (Австралия)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Австралия,
телесериалы,
телевидение,
копродукция,
успех

Телевидение занимает важное место в жизни австралийского общества, что в первую очередь объясняется особенностями развития самой Австралии. Трюизм заключается в том, что экранные искусства тесным образом связаны с социально-экономическим жизнеустройством страны. В этом Австралия не оригинальна, однако ее нелегкий исторический путь практически не имеет аналогов в мировой практике и специфические черты позволяют говорить об исключительности этой страны. Особенности австралийской нации не могли не сказаться на ее культуре.

Общественное сознание австралийцев формировалось под влиянием двух, казалось бы, полярных концепций. *Первая* — своеобразный комплекс неполноценности, связанный с мрачной историей возникновения нации, *вторая* — идея исключительности и избранности австралийцев, за короткий срок добившихся расцвета страны. При этом идея исключительности возникла и утвердилась как бы в противовес идеи первой. Бывшая колония Великобритании, фигурировавшая как место ссылки опасных преступников и неблагонадежных элементов метрополии, Австралия начинала свое существование весьма малопочтенно, представленная на карте мира как «земной ад».

Само собой разумеется, в первый период становления австралийская культура складывалась под сильным влиянием

английских традиций и образцов. Будучи доминионом Британской империи, политика, культура, искусство Австралии оставались во многом лишь провинциальной версией политических и эстетических эталонов Лондона. Анализируя историю австралийской культуры легко выделить и два противоборствующих направления. Одно представлено писателями, драматургами и кинематографистами, последовательно проводившими в своих произведениях мысль о национальной самобытности и самостоятельности Зеленого континента. Представители же другого направления и по сей день отстаивают непреодолимую, по их мнению, вторичность австралийского искусства по отношению к английскому.

В борьбе за зрителя

Что касается старшего брата телевидения — кинематографа, то оставаясь сегодня одной из наиболее интересных кинематографий мира, австралийское кино постоянно испытывает ряд трудностей: это и географическая удаленность страны, и ограниченный прокат фильмов, созданных в регионе, и узкий рынок сбыта, и скромный объем выпускаемой кинопродукции, а главное, постоянная ротация кадров, отъезд ведущих кинематографистов в другие страны из-за отсутствия работы на родине. В силу этих и других причин, австралийское телевидение выполняет бесценную культурно-воспитательную, просветительскую и развлекательную миссию, занимая огромную нишу в досуге австралийцев.

Однако сначала короткая справка. Телевидение появилось в Австралии лишь в 1956 году. Пионерами стали штаты Новый Южный Уэльс и Виктория. К 1971 году «телевизионизация» страны завершилась, тогда же телеприемники достигли и отдаленных северных территорий. А в 1975 году в Австралии наступила эра цветного телевидения.

Помимо государственного телевидения, чьи программы доступны всему населению, в большинстве крупных городов страны функционируют еще три основных коммерческих канала и ряд небольших телекомпаний. Услугами платного телевидения пользуется свыше четверти населения, а телевизоры в домохозяйствах использует свыше 99% граждан. В стране развито аналоговое, цифровое и спутниковое телевидение. Приведем интересный факт: после бурных дискуссий в начале 2000-х в Австралии сохранен закон 1992 года, запрещающий иностранным фирмам покупать больше 20% капитала местных телекомпаний. В 2007 году под эгидой правительства было

создано Национальное аборигенное телевидение Австралии, общественная телекомпания, ведущая передачи на языках аборигенов для коренного населения страны. И последнее — в стране снято около тысячи (точнее 992) телесериалов.

Из этой краткой справки понятно, что курс на развитие национального телевидения проводится правительством постоянно и уверенно. Как и во всех странах, телевизионный эфир здесь заполняют новостные и политические передачи, игры, разного вида шоу, спортивные мероприятия, учебные программы, художественные и анимационные фильмы. Но особое место в сетке вещания телевидения Австралии занимают телесериалы, пользующиеся непреходящей любовью телезрителей как в самой Австралии, так и в странах, куда они продаются. (В их число входит и Россия.) Прибыль, полученная от продажи телевизионных картин, составляет значительную долю средств телеканалов, причем часть этих денег вкладывается в создание новых произведений.

Какова же тематика этих работ? Каким жанрам отдается предпочтение? Какое место отводится сериалам в жизни австралийцев, в формировании их мировоззрения и вкусов, в воспитании молодого поколения?

Какие сериалы предпочитает телезритель!?

Чтобы ответить на вопросы, проанализируем телепродукцию страны (разумеется, не всю, а лишь ту ее часть, которая пользовалась наибольшим успехом). Здесь можно выделить несколько приоритетных направлений.

Почетное место занимают драмы из жизни современного австралийского общества. Так, все проблемы и трудности, с которыми каждодневно сталкивается человек, и не только в Австралии, нашли отражение в самом популярном сериале «Соседи»

(1995–2015), выпущено 7060 серий. Этому сериалу принадлежит почетное восьмое место в Топ-10 самых длинных сериалов, созданных за всю историю мирового телевидения. Автор и режиссер Рэг Уотсон буквально нащупал «золотую жилу», и на

Кадр из сериала
«Соседи»

Кадр из сериала
«Танцевальная
академия»

«Танцевальная академия» (2010–2013), герои которого, шестеро молодых людей, стремятся доказать свое мастерство в искусстве танца, постигая заодно и жизненные уроки, далеко не всегда приятные.

Восторженные отклики получил еще один телесериал, повествующий о жизни простых австралийцев с их повседневными

Кадр из сериала
«Домой и в путь»

заботами, — «Домой и в путь» (1988–2017). Наблюдая за героями, телезрители узнавали в них себя, жизнь свою и родственников или знакомых. Мягкий юмор, понимание тягот и проблем героев сериала, а главное — оптимизм, постоянно транслируемый авторами этого произведения, сделали этот почти 30-летний

«телемарафон» легендой не одного поколения зрителей. Примечательно, что в этих телесериалах карьеру начинали практически все ныне всемирно известные актеры страны, начиная от Гая Пирса, Рассела Кроу, братьев Хэмсфорд, Хью Джекмана, далее по списку.

Приключенческие и детективные ленты пользуются, как и во всех странах, непреходящей любовью зрителей. В Австралии к наиболее удачным в этом жанре относятся сериалы: «Банкок

протяжении двадцати лет он рассказывал на голубом экране о жизненных перипетиях взрослых и подростков, живущих в вымышленном городке Эринсборо, искавших вместе с телезрителями решение своих проблем.

Тема поиска и выбора пути молодежью стала основой сюжета еще одного «долгоиграющего» телесериала «Танцевальная академия»

(2010–2013), герои которого, шестеро молодых людей, стремятся доказать свое мастерство в искусстве танца, постигая заодно и жизненные уроки, далеко не всегда приятные.

Восторженные отклики получил еще один телесериал, повествующий о жизни простых австралийцев с их повседневными

заботами, — «Домой

и в путь» (1988–2017).

Наблюдая за героями,

телезрители узнавали в

них себя, жизнь свою и

родственников или зна-

комых. Мягкий юмор,

понимание тягот и про-

блем героев сериала, а

главное — оптимизм,

постоянно транслируе-

мый авторами этого

произведения, сделали

этот почти 30-летний

«телемарафон» легендой

не одного поколения

зрителей. Примечательно,

что в этих телесериалах

карьеру начинали прак-

тически все ныне всемирно

известные актеры страны,

начиная от Гая Пирса,

Рассела Кроу, братьев

Хэмсфорд, Хью Джекмана,

далее по списку.

Приключенческие и детективные ленты пользуются, как и во всех странах, непреходящей любовью зрителей. В Австралии к наиболее удачным в этом жанре относятся сериалы: «Банкок

Хилтон» (1989), «Бержерак» (1981), «Морской патруль» (2007), «Темная сторона» (2008), «Торн» (2010), «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» (2012-2013), «Проливы» (2012), «Уэнтурт» (2012), «Доктор Блейк» (2013), «Тайны и ложь» (2014), «Под водой» (2016), «Случай в Каттеринге» (2016), «Тайный город» (2016)), «Семь типов двусмысленности» (2017) и другие.

Кадр из сериала
«Тайны и ложь»

Один из недавних телесериалов — «Тайны и ложь» представляет особый интерес. В нем сложились все составляющие для успеха: прекрасный дуэт режиссеров Кейта Денниса и Питера Сэлмона, лихо закрученный сюжет, где используется любимый прием Альфреда Хичкока, когда человек не-

ожиданно оказывается в экстраординарной ситуации (во время утренней пробежки по лесу герой находит тело ребенка и ему надо доказать свою непричастность к преступлению, найти убийцу), и наконец, исполнитель главной роли — Мартин Хендерсон, звезда мирового уровня. Не меньший интерес зрителей вызвал и сериал «Банкок Хилтон» режиссера Кэна Кэмпииона, где

Кадр из сериала
«Банкок Хилтон»

повествование сюжета вызывает чувственно-эмоциональное напряжение до последнего кадра. Главной героине, ее играет Николь Кидман, знакомый подкладывает в багаж пакет с наркотиками, в результате она попадает в тюрьму в Таиланде, где ее ждет смертная казнь.

Телесериал «Морской патруль» хорошо знаком и российским зрителям, на протяжении ряда лет наблюдающим, как обаятельные и бесстрашные герои восстанавливают с риском для жизни справедливость, карают злодеев не только на море, но и

на суше. По эмоциональному напряжению этот сюжет переключается и с отечественным сериалом «Морские дьяволы».

Наконец, упоминания заслуживает и сериал «Вершина озера» (2012), созданный режиссером Джейн Кэмпбелл, автором фильма «Пианино», отмеченного премией «Оскар» в 1994 году. Трагическая история 12-летней беременной девочки стала серьезным поводом для исследования такой большой проблемы, как жестокое обращение с детьми.

Сериальные сюжеты с детской проблематикой

О детях австралийцы не забывают. Цикл австралийских телесериалов об отношении человека к животному миру с успехом прошел по всему миру. Достаточно вспомнить наполненные гуманизмом картины «Моя семья и другие животные» (1988, по книге Дж. Даррела), «Скиппи» (1966–1977), где рассказывается об истории дружбы мальчика и кенгуру, сериал «Флиппер» (1995, совместное производство США и Австралии, ремейк

американского фильма, популярного в 1960-е). В нем другом мальчика становится дельфин Флиппер, вместе с которым герой переживает немало приключений. Прививая детям любовь к «братьям меньшим», авторы учат маленьких зрителей доброте, потребности

Кадр из сериала
«Скиппи»

выступать на защиту слабых, воспитывают в подрастающем поколении ощущение сопричастности к окружающему миру.

Немало делается в Австралии и фильмов в жанре фэнтези для подростков и юношеской аудитории. Среди них стоит особо выделить сериалы разных лет: «Таинственный портал» (2004), «Потерянные» (2013), «Слон и принцесса» (2008), «Гвен Джонс — ученица Мерлина» (2002), «Девочка из океана» (1994), «Чародей» (1995), «Чародей: страна Великого дракона» (1997), «Гости из прошлого» (2010), «Секрет острова Мако» (2013), «Затерянный мир» (1990), «На краю вселенной» (1999), «Просто добавь воды» (2006) и другие. Однако практика показывает, что любовь к фантастике, а порой и к «страшилкам», не чужда также старшему поколению, и эта потребность отразилась в целом ряде картин.

Наиболее удачные среди них — «Ночные кошмары и фантастические видения. По рассказам Стивена Kingа» (2006), «Что-то не отсюда» (1998), «Умник» (2016). Взрослой аудитории предназначен и достаточно откровенный сериал «Наслаждение» (2007–2010), рассказывающий о девушках из эскорт агентства.

Как это ни странно, но комедии не стали жанром, часто являющимся на телеэкране. Хотя отдельные примеры здесь все-таки есть — «Черная гадюка» (1982), «Рождество с семейством Муди» (2012), «Такова жизнь» (2010–2014). Кроме того, показывались и такие подвиды этого жанра, как комедия на историческом материале, рождественская комедия, трагикомедия.

История и литература на экране

Создание сериальных экранизаций знаменитых литературных произведений, как правило, беспроигрышная лотерея, хотя и здесь таятся свои сложности в восприятии сюжета. С детства знакомые с книжными героями, зрители с энтузиазмом предвкушают новую встречу с экранными персонажами, но это заставляет режиссеров относиться к подбору актеров, художественно-выразительным средствам, иллюстрирующим эпоху, с особым тщанием. Формат телесериала позволяет авторам более подробно передать все перипетии сюжета литературного первоисточника. Проявив беспорное уважение к литературе, авторы таких сериалов, как «Поющие в терновнике» (1983), «Гордость и предубеждение» (1980, очередная киноверсия романа Джейн Остин), были приняты публикой благосклонно.

К телесериалам на историческую тему австралийские режиссеры обращаются, однако, весьма неохотно и достаточно редко. Но зная историю страны, этому можно не удивляться, хотя достойные примеры освоения этого направления все-таки есть.

Кадр из сериала
«Дочери Маклеода»

Осознание позора прошлого и резкая критика политики метрополии, когда на каторгу попадали за ничтожную провинность, нашли отражение в сериале «Удивительное приключение Мэри Брайант» (2005), где главная героиня в возрасте семнадцати лет была осуждена за мелкую кражу, закована в

кандалы и отправлена в трюме корабля в Австралию. Однако сюжеты таких исторических телесериалов при их малочисленности ориентированы в основном на показ черт характера первых поселенцев, их стойкость, упорство и труд, что и позволило стране добиться успеха и процветания. В телесериалах «Все реки текут» (1983), «Дочери Маклеода» (2001), «Галлиполлийская история» (2016) эти черты национального характера австралийцев представлены наиболее выразительно. В итоге, благодаря проработанности драматургии сюжета, нетривиальности раскрытия особых черт характера героев, австралийские телесериалы завоевали не-

Кадр из сериала
«Возвращение в Эдем»

мало поклонников в разных странах. Так, к примеру, мелодрама и триллер буквально слились в единый жанровый «коктейль» в сериале «Возвращение в Эдем» (1983). В нем повествуется о женщине, жестоко отомстившей предавшим ее мужу и своей подружке, которые оставили героиню в логове крокодилов, что заставляло зрителей не отрываться от телевизора при показе очередной серии. И это лишний раз подтверждает, что телевизионные сериалы переживают в настоящее время этап эволюции, которая распространяется на концепцию построения сюжета, драматургию и использование художественно-выразительных средств.

* * *

Подводя итоги анализу, необходимо резюмировать. Австралийские телесериалы добились значительного места в сетке телевизионного вещания не случайно. Их роль в формировании вкуса и потребностей общества огромна. Многообразие представленных на телеэкране жанров адресовано всем слоям жителей Австралии, оказывая существенное воздействие на сознание зрителей и формируя социокультурные представления о нации и укладе жизни.

Одной из особенностей телесериалов Зеленого континента является то, что они вышли за рамки сугубо национального явления, и эта продукция вызывает интерес у зрителей разных стран. Их задача — не столько развлекать зрителей, сколько мотивировать

к анализу серьезных социальных проблем в обществе, раздумьям о будущем, о воспитании юного поколения. В настоящее время Австралия активно сотрудничает в производстве картин для ТВ с другими государствами — почти все сериалы являются копродукцией. Такое сотрудничество позволяет Австралии привлекать средства для производства аудиовизуальных произведений, обеспечивает прокат картин в разных регионах мира. Нельзя не признать и то, что телесериалы своего рода поле для творческих экспериментов ведущих режиссеров, у которых нет проектов в большом кино, так и стартовая площадка для дебютантов, которые, «набив руку» на производстве телевизионной продукции, затем уходят в игровое кино¹. Наконец, телесериалы — реальный шанс для актеров страны заявить о себе и получить известность.

Сегодня австралийские сериалы — это профессионально сделанные фильмы с хорошо выстроенным сюжетом, талантливыми актерами, отличной режиссурой. Демонстрируемые практически во всех странах, телесериалы знакомят зрителей с жизнью австралийского общества, доказывая на примере экранного образа преимущества высокого жизненного уровня граждан Австралии и «вынося на повестку дня» актуальные национальные проблемы. Такая информационная открытость, помноженная на репрезентуемый качественный экранный образ, увеличивает и приток туристов в эту удаленную от Европы страну, что обеспечивает Австралии рост национальной экономики. ■

¹ В этом плане весьма показателен пример творчества П. Уэйра, автора фильмов «Пикник у Висящей скалы», «Общество умерших поэтов», «ШоуГрумана» и др. режиссеров. — *Прим. авт.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Звегинцева И.* Тайны Зеленого континента или как покорить мир кино. — М.: НИИК, 2010. — С. 191.
2. *Звегинцева И.* Кинематограф Австралии и Новой Зеландии. — М.: ВГИК, 2017. — С. 304.
3. *Малаховский К.* История Австралии. — М.: Наука, 1975. — С. 398.
4. *Петриковская З.* Современная Австралия. — М.: Наука, 1976. — С. 253.
5. *Утилов В.* Очерки истории мирового кино. — М.: Изд-во ВГИК, 1991.
6. *Pike A., Cooper. R.* Australian Film: 1900–1977. — Mel. 1980. — С. 572.

REFERENCES

1. *Zvegintseva I.* Taina Zelenogo kontinenta ili kak pokorit mir kino [Mysteries of Green Continent or Haw to Win the World of Cinema]. — М.: НИИК, 2010. — 191 p.
2. *Zvegintseva I.* Kinematograf Avstralii i Novoi Zelandii [Cinema of Australia and New Zealand]. — М.: VGIK, 2017. — 304 p.
3. *Malahovski K.* Istorija Avstralii [Australian History]. — М.: Nauka, 1976. — 398 p.
4. *Petrikovskaya A.* Kultura Avstralii XIX–XX veka [Australian Culture in XIX–XX centuries]. — М.: Vostochnaya Literatura, 2007. — 253 p.
5. *Utilov V.* Oherki istorii mirovogo kino [Essays of the World Cinema]. — М.: VGIK, 1991.
6. *Pike A., Cooper. R.* Australian Film: 1900–1977 [Pike A., Cooper. R. Australian Film: 1900–1977]. — Mel, 1980. — 572 p.

Small Screen and Great Ambitions: Australian Television Series in the Cultural Context of the Country

Irina A. Zvegintseva

Doctor of Arts

UDC 778.5И (Australia)

ABSTRACT: Television series occupy a significant place in the Australian television network and in the culture of the country as a whole.

Their role in forming the taste and needs of society is huge. These works of different genres, addressed to almost all segments of the population, have a tremendous impact on the consciousness, and sometimes subconsciousness of the audience.

The TV-series of the Green continent is not a narrow national phenomenon, Australia actively cooperates in the production of movies for TV with other countries, almost all the series are coproduction, which give Australia both investments for production and the possibility of transmitting in all regions of the world. Australian series are popular in Russia. We must also admit that the TV-series are a sphere for experiments of the leading directors, who at this time do not have projects in the big movie, and the launch pad for debutants, who have become popular on television then most often go into the feature films (indicative example of creativity is P. Weir — the author of *Picnic at Hanging rock*, *Dead Poets Society*, *The Truman Show*, etc.). Finally, for the actors of the country — this is a real chance to declare themselves to producers and viewers, to gain fame.

Australian soap operas are really popular and successful all over the world.

KEY WORDS: Australia, TV series, television, co-production, success