

Индия и Англия в зеркале экрана

И.А. Звегинцева

доктор искусствоведения

Статья посвящена анализу фильмов, созданных английскими и индийскими кинематографистами, главная тема которых непростые взаимоотношения между культурами Запада и Востока. Кинематографисты обеих стран прекрасно понимают, что кратчайший путь к сердцу зрителя — это обращение к понятным каждому человеку эмоциям и чувствам, независимо от его национальности, что находит отражение в анализируемых экранных работах.

УДК:778.5(Англ)+778.5(Инд)+779.5.01(04)

АННОТАЦИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Индия,
Англия,
кинематограф,
уважение,
взаимопонимание,
культура

«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда», — эта фраза, вырванная из контекста стихотворения Редьярда Киплинга «Баллада о Востоке и Западе», опубликованного в 1899 году, часто цитируется как учеными, так и простыми обывателями, когда возникает желание подчеркнуть разницу между народами, населяющими Запад и Восток. На самом деле, все творчество Киплинга направлено на то, чтобы эти народы сошлись, поняли друг друга.

Впрочем, это лишь один из примеров того, как по-разному можно толковать смысл произведений Киплинга, одного из самых глубоких писателей Великобритании, тонкого знатока культуры, традиций и истории Индии, страны, в которой он родился и прожил несколько лет. Известный широкой публике прежде всего как автор знаменитой «Книги джунглей», он был сыном и Запада и Востока, одинаково любя и уважая обе свои родины.

Действительно, проблема сложных взаимоотношений культур Запада и Востока, выстроенных на совершенно различных идеологических, религиозных и мировоззренческих позициях, существовала и, заметим, по-прежнему существует. Рассматривая творчество Редьярда Киплинга прежде всего как попытку найти общий язык между различными нациями и культурами, отметим лишь, что путь, который прошли обе

страны в желании понять и узнать друг друга, был сложен и весьма извилист.

Горькое прошлое

Как известно, на протяжении многих десятилетий, вплоть до 1947 года, Индия была практически колонией Великобритании и, хотя гордо именовалась в прессе «жемчужиной в британской короне», оставалась, по сути, сырьевым придатком метрополии. С приходом англичан изменилось не только политическое, но и экономическое положение страны. В отличие от прежних завоевателей, которые оседали здесь, ассимилируясь с местным населением, Англия рассматривала Индию прежде всего как источник своего обогащения.

Начавшийся еще в период завоевания вывоз богатств из Индии стал постоянной «экономической выкачкой», которая обескровливала Индию, окончательно превращая ее в нищую страну. Еще в XV веке русский купец Афанасий Никитин, посетивший Индию, отмечал нищету народа, но в колониальный период бедность населения стала еще более вопиющей. Первый при английском правлении голод в Бенгалии в 1770 году унес около 10 млн. жизней, с тех пор голод, нередко сопровождаемый холерой, чумой и прочими бедствиями, стал периодически повторяющимся явлением.

Будучи колониальной, Индия не могла провести коренного улучшения экономического положения, и вся дальнейшая политическая ее история является историей борьбы за освобождение от колониальной зависимости. Благодаря усилиям индийцев и политике ненасильственного сопротивления «сатьяграха», проводником которой стал Махатма Ганди, в 1947 году страна, наконец, обрела Независимость. Однако совершенно понятно, что отношение Индии к Англии и периоду колонизации достаточно долго оставалось крайне негативным. Априори отвергалось все «английское», более того, это слово звучало подчас почти ругательством. Прошлые обиды простить было нелегко. Многие в стране искренне считали, что все проблемы общества связаны только с колонизацией и что после ухода англичан жизнь станет гораздо лучше. Однако англичане ушли, а проблемы остались и вскоре стало понятно, что корни этих проблем гораздо глубже, чем ранее было принято думать.

Столь подробная преамбула к разговору о кинематографе, где в фильмах так или иначе затрагивается тема взаимоотношений двух наций, необходима, ибо без исторического экскурса здесь не обойтись.

Первые шаги

С возникновением кинематографа в Индии (а это произошло в начале XX века) все усилия кинематографистов страны были направлены на завоевание национальной аудитории. Тесная связь с национальным театром и фольклором позволила уже первым индийским режиссерам покорить зрителя. Индия стала первой и единственной страной в мире, где национальные картины сразу одержали уверенную победу над иностранными лентами. (Статистика свидетельствует, что в Индии ежегодно выпускается более тысячи новых лент, и на один билет на зарубежный фильм приходится около 40 билетов на отечественную киноленту.) И эту любовь к национальному кино индийцы сохраняют долгие десятилетия.

Естественно, что до завоевания страной независимости тема Англии в индийском кинематографе даже не поднималась, цензоры метрополии, осуществлявшие контроль над кинопроизводством, просто не выпустили бы подобную картину на экран. Единственный пример, который можно вспомнить, это комедия 1926 года «Только сейчас из Англии» режиссера Гангопадхайя, критиковавшая, впрочем, не столько англичан, сколько тех индийцев, подражавших во всем жителям метрополии, желавших быть «англичанами больше самих англичан», что порой доходило до абсурда. Например, герой, получив образование в Лондоне и возвратившись на родину, продолжал слепо следовать английским порядкам. И зрители от души хохотали над нелепым поведением этого персонажа, когда тот, отправляясь, к примеру, в солнечный день на работу, обязательно брал зонтик и надевал галоши, позабыв, что в отличие от Англии, в Индии дожди идут только в определенные месяцы, во время «сезона дождей».

Волшебный экзотический мир Востока

Для английских кинематографистов обращение к сюжетам, действие которых разворачивалось в таинственной и далекой стране, давало возможность, прежде всего, показать зрителям ошеломляющие своей красотой пейзажи, яркие краски, экзотику Востока. Именно такой представляла Индия в английских кинокартинах того времени: «Бросок костей» (1929) режиссера Ф. Остена или в не самой удачной экранизации одного из эпизодов знаменитого эпоса «Махабхараты», или в приключенческих лентах З. Корды «Маленький погонщик слонов» (1937) и «Барабан» (1938). Особого упоминания, пожалуй, достойна лишь картина Корды «Книга джунглей» (1942), стоящая особняком в

ряду развлекательных лент, зачастую лишь спекулирующих на теме Индии. Экранизация знаменитой книги Редьярда Киплинга о мальчике, выросшем в джунглях, чьими друзьями были дикие звери, покорила своим гуманизмом и искренним желанием продемонстрировать любовь и заботу «о братьях наших меньших», доказывая что «все мы одной крови — ты и я».

Уже этот начальный период, когда кинематографисты не только Англии и Индии, но и США, Франции, Германии, Японии стали обращаться к этой выигрышной теме, показал, что авторы лент останавливались, как правило, на одном из двух возможных творческих подходов. Первый и, к сожалению, гораздо более распространенный, предполагал создание сугубо развлекательной продукции, где зрителям представлялся некий замысловатый жанровый коктейль, начиная от мелодрамы и кончая фильмом ужасов. Никогда образом, не желая задеть создателей этих картин (развлекательную функцию искусства никто не отменял), справедливости ради надо признать, что такие английские фильмы, как «Недостойное поведение» (режиссер М. Андерсон, 1975), «Воин» (режиссер А. Кападия, 2001), «Вне времени» (режиссер Р. Жоффе, 2014), «Испытание королевского стрелка» (режиссер Т. Клегга, 2006), как и индийские картины «Камасутра. История любви» (режиссер М. Найр, 1996), «Королева бандитов» (режиссер Ш. Капур, 1994), «Кровавый камень» (режиссер Д. Литтл, 1988), а также многие и многие другие были вполне профессиональными работами, представлявшими коммерческое направление в кинематографе. Их авторов мало интересовали серьезные и актуальные проблемы общества, взаимоотношения людей, представляющих разные нации. Любовные истории, приключения, экзотика были приманкой для зрителей, принося прибыль в прокате. Именно это и волновало создателей фильмов в первую очередь. Таких фильмов было сделано за историю мирового кинематографа несколько сотен, включая знаменитую картину американца Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Храм Судьбы» (1984). Все эти ленты, несмотря на их красочность и динамичность, открывали мало нового зрителю о подлинной жизни этого далекого региона.

О кинообразе, не имеющем национальных границ

Между тем, существовал и другой подход. Именно усилиями кинематографистов Индии и Великобритании был создан целый ряд значительных работ, где анализировались непростые отношения между народами, проблемы национального характера, актуальные по сей день. В одной статье, конечно,

Кадр из фильма
«Ганди»

дов Индии и Англии. Более того, в ряде английских фильмов, посвященных «индийской теме», нельзя не заметить желания кинематографистов туманного Альбиона извиниться перед населением Индии за страдания и лишения, которые пришлось перенести в период колонизации. Эти работы отличает стремление узнать и понять настоящую Индию.

Первое место в этом списке, бесспорно, принадлежит сэру Ричарду Аттенборо, показавшему мировому зрителю эпопею «Ганди» (1982), в которой с огромным уважением рассказывается о зрелых годах великого политика Индии, человека, сыгравшего важнейшую роль в борьбе за получение независимости. Восемь «Оскаров» стали справедливым признанием этого фильма. Нельзя не вспомнить и о картине индийского кинорежиссера Шьяма Бенегала «Становление Махатмы» (1996), где

внимание автора привлечено к юности Ганди, к годам становления его как политика и общественного деятеля. Эта кинолента во многом дополнила знание западного зрителя о Махатме Ганди. Наконец, огромный резонанс вызвала картина еще одного знаменитого англичанина Дэвида Лина «По-

Кадр из фильма
«Поездка в Индию»

ездка в Индию» (1984), запечатлевшая драму, действие которой происходит в 1920-е годы. И хотя многие критики упрекали режиссера в затянутости сюжета, излишнем внимании к пейзажам и красоте этой страны с древней культурой, нельзя было не заметить пафоса главной идеи фильма: все могут

совершать ошибки, но если они осознаются, то может быть даровано и прощение. И хотя ложное обвинение индийца англичанкой в изнасиловании, которого не было, едва не сломало герою фильма жизнь (британские власти были гораздо более жестоки по отношению к «туземцам», и слово белой женщины решало многое) раскаяние героини и ее мужество в признании

Кадр из фильма
«Далекie шатры»

своей вины, позволяют Азизу (так зовут героя) простить женщину. К истории Индии, эпизоду беспощадного подавления британскими войсками восстания сипаев обратился режиссер П. Дартфолл в красочной ленте «Далекie шатры» (1994), где подверг резкой критике колониальную политику англичан.

Теме непростых взаимоотношений между англичанами и индийцами был посвящен и фильм индийца К. Хасана «Дыхание времени» (1994). Интересно, что в обеих лентах красной нитью проходила главная мысль о том, что в любой нации есть разные люди, добрые и злые, порядочные и подлые, но принципиально важно лишь то, что зло творят конкретные люди, а не весь народ.

«Открытие» Индии

Знакомство западного зрителя с настоящей, а не придуманной Индией продолжил англичанин Д. Бойл. Шумный между-

народный успех выпал на долю его картины «Миллионер из трущоб» (2008). И хотя опять же некоторые критики упрекали автора в «педалировании страстей», тем не менее, те, кто побывал хоть раз в Индии, вряд ли усомнились, что рассказывая историю нищего парнишки из

Кадр из фильма
«Миллионер
из трущоб»

трущоб, ставшего обладателем главного приза в викторине «Кто хочет стать миллионером», авторы ни на йоту не отступили от истины, показывая беспросветную нищету и жестокость городских «джунглей». Такой позиции придерживаются сегодня многие кинематографисты обеих стран.

«Открытие» Индии продолжили индийские женщины-режиссеры — Дипа Мехта и Мира Нааяр, чьи имена хорошо сегодня известны во всем мире. Картина Дипы Мехты «Вода» (2005) рассказывает о жизни девятилетней девочки-вдовы, лишившейся мужа, даже не став невестой (брак был заключен родственниками, и престарелый «муж» не дожил до свадьбы). Но согласно древним законам Ману у вдовы есть лишь два выхода — либо сгореть на погребальном костре мужа (сати), либо, став неприкасаемой, уйти в ашрам (приют для вдов, где женщины зарабатывают проституцией). И хотя официально в Индии подобные «традиции» запрещены, в действительности все остается по-старому, особенно в отдаленных районах. Не менее реалистична и кинолента Миры Нааяр «Салам, Бомбей» (1988), которая повествует о жизни мальчишки-разносчика чая, единственная мечта которого накопить денег, чтобы вернуться в родную деревню.

В целом процесс «узнавания» носит двухсторонний характер. Картина «Мать Тереза» (2003) режиссера Ф. Коста представляет собой биографическую ленту, основанную на реальных событиях из жизни матери Терезы, одной из известнейших женщин XX века, причисленной к лику святых, посвятившей себя служению больным, нищим, страждущим. Благодаря ее усилиям в Калькутте построен приют для тех, кто потерял в жизни всякую надежду. С «непарадной» Индией познакомил зрителей фильм «Город удовольствий» (1992, реж. Р. Жоффе). Герой картины —

молодой американец, врач, приехавший в Индию немного развлечься, селится в нищем квартале Калькутты и постепенно проникается проблемами и заботами окружающих его людей. Помогая им, он не только облегчает страдания тех, кто обращается за помощью, но меняется и сам, при-

Кадр из фильма
«Отець "Мэриголд".
Лучший из
экзотических»

обретая опыт и мудрость. Чтобы взглянуть на себя другими глазами, попытаться открыть истинные основы жизни, нужно сравнить свой опыт с опытом других, особенно тех, кто никогда ничего не имел по факту рождения. Именно этот путь самопознания проходят герои фильма «Отель “Мэриголд”». Лучший из экзотических» (2011), поставленного режиссером Дж. Мэдден-ном.

Однако главная мысль, которая настойчиво звучит и в фильме английского режиссера Дж. Мэддена, и в картине

Кадр из фильма
«Королевская охота»

«Чауринги Лейн, 36» (1988) индийской женщины-режиссера А. Сен, это та, что, независимо от социального положения, цвета кожи, материального благополучия и места проживания, людям свойственно страдать из-за смерти близких, предательства друзей, испытывать чувства любви, радости, грусти... Есть эта мысль и

в картинах индийских режиссеров — Мринала Сена «Королевская охота» (1976) и Шьяма Бенегала «Полет голубей» (1979).

Встретятся ли Запад и Восток?

Кинематографисты обеих стран прекрасно понимают, что кратчайший путь к сердцу человека пролегает через обращение к понятным каждому эмоциям и чувствам. На тех же акцентах выстраивается и путь от неприятия и отрицания «чужой» культуры — к ее пониманию и уважению. Именно на этих постулатах и выстраивают свои экранные работы кинематографисты Индии и Великобритании.

О том, что в современном мире постепенно развивается мотивация к взаимопониманию разных наций и народностей, происходит взаимопроникновение культур, свидетельствует также небезынтересный и даже забавный факт. Прошедший в прокате индийский фильм «Невеста и предрассудки» (2004) режиссера Г. Чадха это не что иное, как очередная экранизация романа английской писательницы Джейн Остен «Гордость и предубеждение», выполненная, правда, с болливудским размахом, снабженная песнями и танцами. Кто мог такое предпо-

Кадр из фильма
«Невеста
и предрассудки»

ложить еще несколько десятилетий назад!? Даже краткий анализ кинокартин, созданных индийскими и английскими кинорежиссерами, показывает, что процесс узнавания и взаимопонимания начинает набирать темп и ускорение. И потому прав был Редьярд Киплинг, когда писал:

*«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встанет?».* ■

ЛИТЕРАТУРА

1. Дорошевич А.Н. Полвека британского кино. — М.: НИИК, 2008. — 480 с.
2. Кино Великобритании. — М.: Искусство, 1970. — 328 с.
3. Кино Индии. — М.: Искусство, 1988. — 288 с.
4. Ольденбург С. Культура Индии. — М.: Наука, 1991. — 278 с.
5. Ульциферов О. Культура Индии. — М.: Книга по требованию, 2013. — 256 с.

REFERENCES

1. Doroshevich A.N. Polvekabritanskogokino [The Half a Century of British Cinema]. — М.:НИИК, 2008. — 480 p.
2. Kino Velikobritanii [The Great Britain's Cinema]. — М.: Iskusstvo, 1970. — 328 p.
3. Kino Indii [The Indian Cinema]. — М.: Iskusstvo, 1988. — 288 p.
4. Oldenberg S. KulturaIndii [The Indian Culture]. — М.: Nauka, 1991. — 278 p.
5. Ulsiferov O. KulturaIndii [The Indian Culture]. — М.: Knigapotrebovaniu, 2013. — 256 p

India and England in the Mirror of Screen

Irina A. Zvegintseva

Doctor in Arts, Professor (VGIK)

UDC 778.5И(Engl)+778.5И(Ind)+779.5.01(04)

ABSTRACT: The problem of complex relations between cultures of West and East, built on completely different ideological religious and ideological positions has really existed, and is still there. The way that the countries in question passed in the desire to understand and get to know each other was complicated and very winding. As it is known, India was practically a British colony for many years up to 1947. But thanks to the efforts of many Indians and especially the policy of nonviolent resistance “Satyagraha”, with Mahatma Gandhi as the conductor the country finally gained independence. Naturally enough the attitude to England in India under the period of colonization remained extremely negative, which was reflected in a number of movies. For British filmmakers the appeal to the stories with the scene laid in the mysterious and distant country gave an opportunity mostly to show stunning beauty of landscapes, brilliant colors of exotic East. Meanwhile, there was another approach to the subject and with the help of the directors both of India and the UK, a number of significant works have been created, seriously analyzing the complicated relationship between the peoples. Nowadays the filmmakers of both countries understand that the shortest way to the heart of any person is an appeal to the understanding, emotions and feelings. It is a way from rejection and denial of the “foreign culture” to understanding and mutual respect. The works of filmmakers from India and the UK are determined to show it in their movies.

KEY WORDS: India, England, cinema, respect, culture