

Премия «Золотой Орел» — 2013. Размышления по поводу

Е.А. Елисеева

кандидат искусствоведения

Поиск изобразительных решений, новых выразительных приемов в фильме, созвучных современному кинопроцессу, одна из сложных задач кинотворчества. Конкурсы, где между собой конкурируют фильмы, не только демонстрируют, как правило, палитру таких творческих решений, но и выявляют новаторские подходы, мастерство создателей киноленты.

«Золотой Орел» — 2013, изобразительное решение, фильм «Орда», фильм «Дирижер», фильм «Duxless»

Отличительной чертой фильмов, выдвинутых на национальную премию «Золотой Орел» — 2013, стало значительное число картин о современной жизни. Среди них были и ленты с незатейливым сюжетом, предназначенные для приятного времяпровождения: «Любовь с акцентом» Р. Гигинеишвили, «Все просто» С. Карпуниной, «Мой парень Ангел» В. Сторожевой, другие. Были и фильмы-размышления о моральных и психологических проблемах современной жизни: «Кококо» А. Смирновой, «Duxless» Р. Прыгунова. Несложный сюжет «Duxless», к примеру, повествует о молодом топ-менеджере (актер Д. Козловский), работающем в большой компании, получающем немалую зарплату, живущем в модном пентхаусе, разъезжающем на дорогой иномарке, чей

досуг, однако, посвящен в основном ночным клубам, случайным связям, иногда, коксу. О жизни этого преуспевающего социального слоя рассказывается современным кинематографическим языком: ак-

Кадры из фильма «Duxless»

тивно движущаяся камера, большое количество постоянно мерцающих разноцветных ламп, холодные фактуры

¹ Сценаристы — П. Лунгин, В. Печейкин, режиссер — П. Лунгин, операторы — И. Гринякин, А. Симонов, художники — О. Кравченя, М. Ким, 2012. — *Прим. авт.*

² Сценарист Ю. Арабов, режиссер А. Прошкин, оператор Ю. Райский, художник С. Февралев, 2012. — *Прим. авт.*

больших плоскостей стекла, металлических перекладин... Все на экране предстает в бело-серо-голубовато-черной гамме. Но выбранные для картины художественные решения не дань модным кинематографическим приемам, они отражают драматургию, передают визуальный образ современной жизни. Не менее новаторские изобразительные решения присутствовали и в фильмах-конкурсантах, основанных на историческом материале, — «Матч» А. Малюкова, «В тумане» С. Лозницы, «Белый тигр» К. Шахназарова. Однако из всех представленных на премию работ подробнее хотелось бы остановиться на двух — «Дирижер»¹ П. Лунгина и «Орда»² А. Прошкина.

Фильм «Дирижер» можно назвать замечательной творческой удачей. Сюжет прост. Российский симфонический оркестр собирается на гастроли в Израиль: подготовлена симфония «Страсти по Матфею». Главный герой, дирижер, внешне строг, требователен, пунктуален. Но последняя перед отъездом репетиция вдруг почти срывается: дирижер впервые не приехал вовремя. Позже выясняется причина: ночью пришел факс, где сообщалось о самоубийстве его единственного сына, живущего в молодежной коммуне в Израиле. Поездка на гастроли совпадает с похоронами сына.

В сюжете картины несколько параллельных линий: певец, испытывающий проблемы с голосом на нервной почве; супружеская пара, переживающая кризис в отношениях; подготовка террориста-смертника. Однако главная тема картины — моральные аспекты человеческой жизни, взаимоотношения людей. А то, что ее фабулой является поездка на Землю Обетованную и что смысл этой поездки — исполнение нового духовного сочинения «Страсти по Матфею» Иллариона Алфеева, переводит все происходящее в статус аллегории.

Библейское писание о прощении обретает в фильме П. Лунгина глубокий смысл, что достигается точным и образным решением. Фильм цветной, но доминирующие цвета в нем бело-желтый и черный. Свет и тьма. Добродетель и порок. Противостояние. Авторы картины выдерживают изобразительный ряд в строгом контрасте, и это великолепно отражает колорит природы Израиля: выжженный солнцем песок, сухое дерево, стволы пальм. На этом фоне — темные пятна одежды персонажей. Сцена, кулисы,

Кадр из фильма «Дирижер»

одежда музыкантов также выдержаны в черной гамме: зал, сцена, фраки, пиджаки, бабочки, платья, пюпитры, папки с нотами, мобильные телефоны. Лишь контровой свет высвечивает головы поющих хористов, создавая вокруг них некий нимб.

Контрастно решается и облик главного персонажа: белая (седая) борода и черный халат, черный пиджак. Образ Дирижера (В. Багдонас) начинает проясняться с первой сцены, когда он спит на широкой кровати в своей квартире с черным роялем. Лицо, погруженное в темноту, проработано до тончайших деталей — голова запрокинута, торчит ершик бороды, спящий накрыт красноватой тканью. Именно таким, беспомощно спящим с запроки-

Кадр из фильма «Дирижер»

нутой головой, в образе мертвого Христа, изобразит отца на своей картине его сын. Так он его воспринимал. А отец увидит своего умершего сына, лежащим на столе, накрытым клеенкой. В картине повествуется и о религиозном фанатизме. Пожилой мужчина стрижет, бреет, моет юношу — он готовит его к роли смертника. С одной стороны, человеческие убеждения, моральные установки; с другой — хрупкость жизни. И вот сына нет. Единственная возможность сказать ему, что отец его любит, — написать ответ на прощальном письме сына и зарыть его в могильный холм.

События фильма, звучащие в нем «Страсти по Матфею» приводят к мысли о том, что выше всего — идея всепрощения, любовь к человеку как созданию Божьему...

Второй фильм, «Орда», повествует о жизни татаро-монголов, но отличной от той, что изучается по курсу истории. Показан огромный город на берегу реки, где гигантское войско располагается в перерывах между походами. Привычный образ кочев-

Кадр из фильма «Орда»

ников трансформируется в фильме в огромный стан. Возможно, авторы отталкивались от новой версии, выдвинутой на основе археологических раскопок. В любом случае, зрителю представлен весьма необычный для отечественного кино жанр «фэнтэзи» на историческую тему.

Кадр из фильма
«Орда»

Изобразительное решение ленты основано на объемных декорациях с большим количеством придуманных бытовых подробностей (улицы стана с установленными орудиями казни, ханский шатер и т. д.). Художники и оператор картины последовательно в задуманном цвето-

вом решении с активными акцентами на элементах интерьеров, одежде персонажей. Именно цветовая гамма — тепло-коричневая с аквамариновыми пятнами, эстетически выверенная, а не размышления об известных исторических фактах, объединяет весь фильм, поднимает киноленту до высокого художественного уровня, привлекая внимание зрителя. Картина получилась зрелищной, а по своему художественному воплощению необычной, позволяющей утверждать, что в «Орде» найдены принципиально новые жанровые решения в отечественном кино.

Фильмы, представленные на национальную премию «Золотой Орел» в 2013 году, выявили новые тенденции развития отечественного кинематографа. Так, картина «Белый тигр» К. Шахназарова продемонстрировала неординарный философско-притчевый взгляд на тему Великой Отечественной войны, а фильм «Орда» А. Прошкина показал, что исторический материал может стать основой для

Кадры из фильма
«Белый тигр»

нового типа художественной органи-

низации пространства фильма: образы в стиле исторической фантазии проявились в эстетически ярком и изобразительно необычном

выражении. И в фильмах на современные темы, снятых молодыми кинематографистами, использовались актуальные выразительные приемы операторской работы и художественных решений. Эти, пусть и немногочисленные, примеры — свидетельство позитивных перемен в отечественном кинематографе, что вселяет надежду на появление новых изобразительных решений. ■