

Изобразительное решение в фильме «Мужчина и женщина»

В.В. Артёмов

кинооператор

**Французскому режиссеру Клоду Лелушу, автору легендарного
фильма «Мужчина и женщина», исполнилось 75 лет.**

В 1966 году он снял мелодраму «Мужчина и женщина», спонсированную концерном «Форд», которая первоначально задумывалась как реклама нового автомобиля. Но фильм получил «Золотую Пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, два «Оскара» (за лучший иностранный фильм и оригинальный сценарий) и до сих пор считается одной из лучших картин о любви.

Фильм рассказывает о любви между молодой вдовой Анной Готье (Анук Эме), чей муж, каскадер, погиб во время съемок фильма, и Жаном-Луи Дюроком (Жан-Луи Трентиньян) профессиональным автогонщиком, тоже вдовцом. Его жена покончила собой, когда узнала, что Дюрок находится в критическом состоянии после аварии.

Судьба сводит этих двух людей, потерявших своих близких. Анна и Жан-Луи знакомятся в Давиле, в пансионе, где учатся их дети. Анна опаздывает на поезд в Париж, и Жан-Луи подвозит ее до дома. Между ними возникает взаимное притяжение, постепенно перерастающее в любовь. Сюжет развивается неторопливо. Анна делает первый шаг, но ей трудно воспринимать новые отношения, поскольку память о прежней любви еще слишком сильна. Она пытается разорвать завязавшиеся отношения с Жаном-Луи, и после первого свидания одна отправляется в Париж... Но выходя из поезда, она вдруг обнаруживает, что на перроне ее встречает возлюбленный.

Клод Лелуш, начинавший как кинодокументалист, неоднократно прибегал к навыкам, приобретенным при съемке рекламы и документальных фильмов, и умело их использовал. Среди них — умение работать с актерами, обходиться без дорогостоящих павильонных декораций, снимать с рук 16-мм камерой, использовать все возможности высокочувствительной пленки.

Картина «Мужчина и женщина» соединила в себе стилистику «новой волны»: полные многозначительности длинные безмолвные планы, лаконичность изображения и — красивую историю любви. Иными словами, налицо сочетание кинематографической «высокой моды» и темы, созвучной надеждам, мечтам и чаяниям широкой зрительской аудитории.

Как-то Клод Лелуш признался: «Я обожаю фиксировать на пленку окружающую действительность — такую, как она есть, без прикрас. Я так люблю правду. Наверное потому, что в прошлой жизни я был отпетым вруном...».

Одна из причин успеха фильма «Мужчина и женщина» в том, что Лелуш преподнес зрителям абсолютную гармонию изображения и звука на экране. Яркие цветовые акценты, тональная перспектива, великолепные режимные съемки, передающие состояние героев... Он снял немногословный фильм о двух людях, потерявших близких, которых неожиданно свела судьба и которые начали проникаться симпатией друг к другу. Это зарождение чувства передано через визуальные диалоги без звука: общение на фоне крупных общих планов природы, чья невероятная красота дополняется необыкновенно чувственной музыкой Франсиса Лея. Органичность восприятия достигает апогея. Такое чувство не передать ни словами, ни самой отточенной игрой актеров, поэтому Лелуш заставляет зрителя прочувствовать его на подсознательном уровне, додумать самому. Эмоциональное потрясение вызывает крупный план одного из персонажей: Жан-Луи Трентиньян за рулем автомобиля, звучит его внутренний монолог и снова, в том же кадре, — запоминающиеся звуки мелодии Франсиса Лея.

Режиссерские решения только оттеняют великолепную игру замечательных актеров. Утонченная красота Анука Эме и обаяние Жана-Луи Трентиньяна дополняются, сливаясь в единый образ, превращая двух персонажей в одну из самых романтических пар. Перемежание в фильме цветных и черно-белых кадров придают органичность сюжету. В свое время Лелуш объяснял использование этого художественного приема недостатком средств на полнометражный цветной фильм. Однако сочетание черно-белых и цветных кадров подано столь гармонично, что в пространстве фильма соединяется время событий — прошлое и настоящее.

По своему художественному исполнению фильм «Мужчина и женщина» можно назвать операторским. Если разбить его на составляющие, получится учебник по операторскому мастерству. Грамотно используются и тональная перспектива, и контровое освещение, и режимные съемки, и длиннофокусная оптика, и цветовые акценты. Даже на общих планах камера отсекает все лишнее, концентрируя внимание на самом важном, — начинающемся зародиться чувстве.

А сочетание многоплановых композиций создает ощущение пространства и объема. При этом изображение предельно лаконично. Оператор бережно фиксирует происходящее в кадре, не отвлекая на себя внимание.

В кино самое сложное снять просто, естественно, показав течение жизни таким, как оно есть. В этой ленте, кажется, нет ничего яркого, запоминающегося, но ощущение легкости и гармонии сохраняется. Смена времени дня, переход к режимным съемкам дают возможность не только почувствовать движение времени, но и — благодаря показу красивых пейзажей, состояния природы — передать чувства героев. Так, воспоминания о прошлом сняты более насыщенно по цветовому решению, при ярком контрастном солнечном освещении, а время действия в настоящем снимается в пасмурную погоду: небо затянуто облаками, рассеянный свет, неяркий закат... И возникает ощущение легкой грусти от проливного дождя, затем опять возвращение к пастельным тонам утра, символизирующим зарождающуюся робкую надежду. Ночные черно-белые съемки приносят состояние тревоги, но это тот удивительный случай, когда много черного и белого, почти без фактуры, не создает ощущения пустоты изображения. Информации в кадре достаточно, чтобы увлечь зрителя, стремящегося сохранить в памяти целостный образ. Особый эффект создают съемки на контровом освещении, они дают возможность уйти от излишнего контраста. Насыщенность и глубина фона придают изображению живописность, позволяя рассматривать сменяющиеся кадры на длинных планах неспешного монтажа.

Особо интересной в фильме предстает работа с цветом. Главными доминантами в начале повествования являются героиня с дочерью и красный автомобиль, чьи контуры оттенены туманом, преобладающие на размытом фоне. Сочетание красного и черного цветов чрезвычайно активно, хотя и смягчено пастельными тонами, что поддерживается красноватым отблеском закатного солнца в морском пейзаже. Все это создает ощущение ранней осени, свежего морского ветра и шума прибоя на побережье Франции. Такая легкость изобразительного повествования позволяет зрителю как бы совершать прогулку по берегу моря в одиночестве, почти не встречая прохожих и оставаясь наедине со своими мыслями.

Когда же отношения персонажей начинают складываться, изменяется и цветовое решение: герой едет на белой машине, да еще со стартовым номером на борту. Машина уже не так важна, ведь он едет к любимой женщине и знает, что она любит его. Поворот судьбы отражен в изменении цветовых акцентов, и герои переносятся в область новых чувств.

В фильме немного общих планов и практически не используется широкоугольная оптика. Оператор сжимает пространство длинным фокусом, уместая в кадре максимально много информации и сохраняя при этом многоплановость изображения. Даже крупные планы героев, едущих в машине, снимаются через потоки дождевой воды — так создается пространственное восприятие мужчины и женщины вне реального пространства, остающихся наедине с собой. Натурные кадры за счет многоплановости позволяют переходить от первого плана ко второму и так далее, проникая в глубь повествования.

Движение камеры также не привлекает к себе зрительского внимания, независимо от того, что используется для съемки — операторская тележка или ручная камера. При длинных проездах ритм подчеркивается мелькающим деревьям, перилам моста. В итоге возникает насыщенная пространственная композиция, ощущение движения во времени и пространстве становится явным. Ручная камера сопровождает героев как невидимый наблюдатель, следующий рядом с персонажами, который то останавливается, то поворачивается, то двигается согласно логике повествования.

Таким образом, благодаря особой изобразительной пластике, фильм можно отнести к подлинно авторскому кинематографу. Здесь сценарист, оператор, режиссер, актеры не стараются «перетянуть» внимание на себя, позволяя зрителю сохранить ощущение неспешности жизни, чтобы, выйдя из кинотеатра, он мог осмыслить и глубоко прочувствовать увиденное на экране. Такую простую историю о мужчине и женщине, которая никого не может оставить равнодушным. ■