

Надежда Железняк

КИНОРЕШЕБНИК:

научитесь понимать кино
за 12 культовых фильмов

Книга начинающего киноведа + рабочая тетрадь
с психологическими заданиями по ним

Анатолию, с любовью

Надежда Железняк

КИНОРЕШЕБНИК:

научитесь понимать кино
за 12 культовых фильмов

Книга начинающего киноведа + рабочая тетрадь
с психологическими заданиями по ним

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 2022

УДК 791
ББК 85.374
Ж51

Железняк, Надежда Евгеньевна.

Ж51 Кинорешешник: 12 культовых фильмов, которые научат вас понимать кино и самих себя / Надежда Железняк. – Москва : Эксмо, 2022. – 240 с.

ISBN 978-5-04-118714-9

В ваших руках первый кинорешешник. Это иллюстрированный артбук, с которым мы досконально исследуем двенадцать киношедевров и станем знатоками культового кино.

В каждой главе вас ждет блок заданий, которые подскажут, на что обратить внимание при просмотре фильма, а также помогут оценить картину после и описать свои впечатления. Готовьтесь: с пустым сердцем вам точно не уйти!

Уэс Андерсон, Альфред Хичкок, Паоло Соррентино, Дэвид Линч, Стэнли Кубрик, Федерико Феллини, Акира Куросава, Мишель Гондри и другие великие режиссеры ждут «знакомства» с вами. Вместе с профессиональным киножурналистом, психологом, автором и создателем проекта «Культтерапия» и популярного инстаграм-блога @kultterapiя Надеждой Железняк вы изучите фильмы самых разных эпох и стран, узнаете, как отличить шедевр от проходимца и сформировать свой личный список фаворитов. Без напряжения, принуждения и нудных лекций!

Вы научитесь с легкостью различать режиссерский почерк и нырять в очередной фильм так, будто поболтали за кофе с его создателем.

Но это еще не все: каждая из описанных кинолент касается определенных психологических тем и поможет вам разобраться в себе.

После прочтения этой книги вы будете смотреть фильмы так, как пятилетний ребенок слушает сказку на ночь. Каждая из этих лент поможет вам узнать лучше не только мир кинематографа, но и самого себя.

УДК 791
ББК 85.374

ISBN 978-5-04-118714-9

© Надежда Железняк, текст, дизайн, 2021
© Валерия Шалаевская, иллюстрации, верстка, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
Инструкция: как работать с кинорешешником	7
Кино о красоте	18
Кино о детстве	36
Кино о расставании	50
Кино об одиночестве	68
Кино о старении	86
Кино об играх	103
Кино о мире	119
Кино о жизни	132
Кино о воспоминаниях	150
Кино об испытаниях	168
Кино о любви	189
Кино о смысле жизни	206
Заключение	223
Примечания	225
А может, все было наоборот?	
Альтернативный список фильмов	227

ВВЕДЕНИЕ

Я попрошу у вас ни много ни мало: сутки вашей жизни. Именно столько потребуется нам, чтобы посмотреть 12 кинолент.

Только вообразите: число фильмов в мире перевалило за 2,5 миллиона! Лишь в нашей стране в год выходит около 200 лент!

Глаза разбегаются! А времени у современного зрителя катастрофически не хватает. Представьте: мы можем увидеть 12 шедевров мировой живописи за несколько минут. Но чтобы отсмотреть это же число кинолент понадобятся... сутки! Со всей страстью к кинематографу я отобрала 12 знаковых фильмов. С их помощью мы будем учиться понимать и смаковать кино. А заодно и узнаем кое-что новое о себе с помощью креативных заданий. И уж точно эти 12 кинолент никакие не «стопроцентные шедевры». Кино, как, и любое искусство, субъективно. Один зритель выйдет с сеанса в полном восторге, другой — в тихом равнодушии. И оба будут правы. Поэтому перед вами 12 культовых фильмов, не более чем по моему скромному мнению.

В каждой главе я со всей страстью попытаюсь защитить право киноленты именоваться шедевром. А вот согласиться ли со мной, дело ваше, и только. И честно признаюсь, своей удачей я буду считать ваше несогласие, может даже возмущение: «Да как она могла, да это же...» Это значит, что вы не приняли на веру сказанное, значит, мыслили критично, вчувствовались, прислушивались к внутреннему голосу! Это как раз то, чего я так хочу добиться этой книгой: слушайте не критиков — слушайте себя!

А чтобы вы не чувствовали себя одиноко, с вами вместе кино будут смотреть участники нашего киноклуба.

Мы их в шутку назовем «6 злобных критиков». Я очень рада их появлению. Они помогут сбавить градус моего киновостор-

га. Ведь бывает страшно вато признаться, что фильм «не зашел», когда кто-то на нескольких страницах поет ему дифирамбы, а киноведы уже нафаршировали его всеми мыслимыми наградами.

Но нашим критикам не страшны ни премии Оскар, ни моя любовь к этим лентам.

Нас ждет настоящий психологический кино клуб (который я действительно вела несколько лет).

В нем действует главное правило:

«Вы можете высказывать любое мнение. Здесь нет правильных и неправильных ответов. Есть — лично ваши».

ИНСТРУКЦИЯ: КАК РАБОТАТЬ С КИНОРЕШЕБНИКОМ

Перед вами первый в своем роде кинорешебник. Он совмещает в себе настольную книгу начинающего киноведа и рабочую тетрадь.

Мы вместе увидим 12 культовых фильмов. Научимся понимать кино и самих себя!

Как здесь все устроено?

1 Фильмы, которые мы будем изучать, расположены в обратном хронологическом порядке: от самого «свежего» до старого. Это не случайно! Обычно зрителю легче воспринять киноискусство своего времени, оно ближе и понятнее. Но с каждым фильмом мы будем заходить во все более глубокий лес киносмыслов. Кто знает, какие открытия встретятся нам в этом кинопутешествии!

2 Нам важно охватить фильмы разных времен, поэтому на каждое десятилетие будет приходиться от 1 до 3 кинолент. Мы проследим как формировался и развивался кинематограф.

3. Еще одна особенность этого артбука — географический охват. Мы увидим кино из самых разных стран: от СССР до Японии, Голливуда и Европы!

4 У всех на устах имена актеров, но главных создателей фильма — режиссеров — обходят стороной. Они реже появляются на обложках журналов и в громких интервью. А ведь они — настоящие родители фильма. Именно в их душах и умах рождается идея, именно они контролируют каждый шаг создания ленты. Готовый фильм — плод именно их воображения и замысла. Восстановим справедливость! В каждой главе мы проследим самые яркие моменты из биографии режиссеров и поймем, откуда «ноги растут» у их фирменного стиля, узнаем все их «фишки» и сможем по нескольким кадрам отличить Линча от Финчера.

5. Здесь не будет спойлеров. Мы сохраним в тайне самые главные интриги фильма. Именно для этого текст к каждой киноглаве разбит на две составляющие. Сначала та, что мы читаем перед фильмом в качестве интриги. В ней мы узнаем об авторах сценария, актерах и как отличить фирменный почерк режиссера.

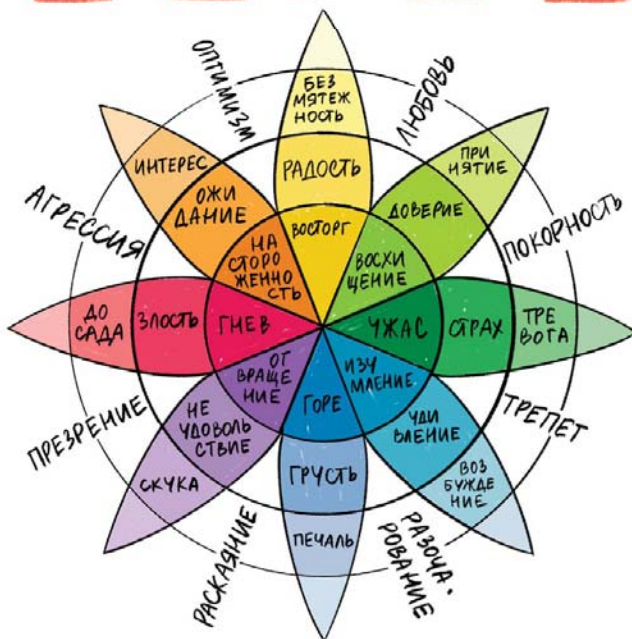
Во второй части мы будем детально обсуждать увиденное и даже прослеживать связь между фильмом и другими произведениями искусства: музыкой, живописью и не только.

6 Мы будем обращаться к вашим чувствам. Потому что, каким бы именитым ни был режиссер и сколько бы наград завоевал фильм, у нас все равно будут свои ощущения от увиденно-

го. Но почему они возникли? Как выходит, что от одних фильмов мы в восторге, а к другим равнодушны? Умение анализировать, как фильм отразился именно в вашей душе, – важнейший навык для понимания того, как работает киноискусство. Тем более, хороший фильм – это еще и возможность разобраться в своих личных вопросах. Это и есть созданный мной метод психологической работы с шедеврами мировой культуры – «КУЛЬТТЕРАПИЯ».

Как вам фильм? У начинающего кинозрителя есть два основных ответа: он либо нравится, либо нет. Чуть реже возможны варианты: восторг или ненависть к киноленте. Но наших эмоций гораздо больше! И мы будем учиться, словно сомелье, улавливать самые тонкие ноты своих ощущений! И надеюсь, к концу книги станем настоящими гурманами.

В ЭТОМ НАМ ПОМОЖЕТ – «КОЛЕСО ЭМОЦИЙ РОБЕРТА ПЛУТЧИКА».

Не знаете, как охарактеризовать свои чувства после просмотра? Загляните на эту страницу и не торопясь подберите свой вариант, опираясь на то, что происходит у вас внутри.

Какие чувства вызвал фильм?

скука

**Вы смотрели фильм уставшим
или в плохом настроении?**

нет

да

Любой путь требует остановок. Они необходимы для осмысления и наполнения энергией. Подумайте, как часто вы даете себя право отдыхать и «ничего не делать» не ругая себя?

Может, стоит дать фильму шанс, но в другой раз? !

Как вы чувствуете себя, если приходится ждать?

Когда в последний раз вы проводили время «без дела», насколько вы понимаете необходимость остановок и замедления в жизни?

Чувства от увиденного могут быть любыми. Главное — анализируйте их!

Злость, страх, стыд, отвращение, боль, обида на героев или их поведение

**Герои напоминают вам людей
или события из вашей жизни?**

да

1. Вспомните ситуации в фильме, которые вызвали эти чувства: каковы их сходства и различия с ситуациями из вашей жизни?

2. Как вы можете применить урок из фильма к собственной жизни?

3. Придумайте новый альтернативный финал этой истории.

нет

1. Позвольте себе испытывать эти чувства. Не бывает правильных или неправильных реакций. Проговорите, назовите это чувство: если стыд, то за кого.

Если это страх, то максимально конкретизируйте, чего вы испугались. Если злость, то на кого и пр.

2. Не всегда фильм служит эталонным поведением. Часто он, наоборот, предостерегает зрителя от необдуманных поступков. Такое кино дает возможность на чужом опыте увидеть последствия неверного выбора.

Кстати, в конце книги вас ждут два альтернативных списка фильмов!

7. В завершении каждой главы у нас будет блок увлекательных заданий: вы будете помогать сценаристу, костюмеру, оператору и, конечно, исследовать себя и свои чувства! Задания помогут развить креативность, разобраться в себе и переключить внимание после напряженного дня.

8. Скучно смотреть фильмы в одиночестве? А может, не знаете с чего начать обсуждение? У нас подобралась отличная компания!

В нашем воображаемом киноклубе с вами вместе обсуждать фильмы будут шесть критиков.

Каждый из фильмов в этой книге бережно отобран и любим мной. А наши герои настолько бесстрашны и критичны, что не побоятся вступить с автором в спор и высказать чувства, отличные от моих восторженных и откровенно заинтересованных комментариев.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 6 «ЗЛОБНЫХ КРИТИКОВ»

Sladkaia_bulo4ka:

44 года, домохозяйка.

Хобби: кулинария, шопинг.

Любит: «Унесенные ветром»,
турецкие сериалы.

Иннокентий К.:

39 лет, кинокритик, искусствовед.

Хобби: нутрицистика, выращивание бонсай.

Любит: «Техники велосипедов»,
«На койка», «Андрей Рублев».

РАДЫ

ЗНАКОМ- СТВУ

Октябрина Францевна:
Возраст не называет, на пенсии.
Хобби: кошки, скандинавская
ходьба, пишет стихи.
Любит: фильмы Дантели,
Фellini и пересматривает
«Три тополя на Плющихе».

Zeus:
45 лет, предприниматель.
Хобби: флайборд, сноуборд,
яхтинг, бег.
Любит: фильмы Marvel,
«Форсаж», «Звонок».

Из нашего киноклуба с пустым сердцем вам точно не уйти!

Представьте, что вы находитесь на самом настоящем психологическом киноклубе! Мы слушаем мини-лекцию о фильме вначале, затем — смотрим его. А дальше — узнаем интересные факты и конечно, обсуждаем! Вы можете принять выбор ведущего, то есть мой выбор ленты, и разделить интерес и любовь к фильму. А можете — откровенно послать куда подальше мое мнение и согласиться с одним из наших критиков. Для этого в конце каждой главы вы сможете выступить настоящим рефером и присудить победу в нашем кинобатле автору или критику.

Это крайне важный процесс: вы встанете на чью-то сторону, а значит, погрузитесь в пучину киноискусства, будете чувствовать, размышлять и обращаться именно к СВОИМ чувствам.

Это и есть секрет профессионального восприятия фильмов: суметь проанализировать увиденное и вынести свое личное суждение. Оно может в корне отличаться от мнения автора, режиссера, знаменитых критиков, друзей, родителей или коллег.

Мы научимся слышать себя, сформируем свой особый кино-вкус. А дальше — будем наслаждаться удивительным и бескрайним миром киноискусства!

Душевного просмотра!

«ВЕЛИКАЯ КРАСОТА»**Паоло Соррентино (2013, Италия, Франция)**

Оригинальное название: La Grande Bellezza. На мой взгляд, перевод неточный — скорее «Красотища!», — ведь название должно таить в себе не стерильный музейный холод, а заключать энергию самой жизни.

Авторы сценария: Паоло Соррентино и Умберто Контарелло. Кстати, Паоло настолько любит писать сценарии и рассказы, что в 2018 году вышла его книга «Не самое главное», где были собраны 23 необычные короткие истории. В их основе — 23 фотопортрета, выполненных известным фотографом.

Исполнители главных ролей: Тони Сервилло, Карло Вердоне, Сабрина Ферилли, Карло Буччирроссо, Яя Форте.

!! **Тони Сервилло** — один из самых любимых актеров Соррентино. Он появляется в главной роли в большинстве его фильмов! Кстати, на Тони можно посмотреть и в спектаклях, с которыми он бывает в России. А еще этот актер сам ставит оперы.

Кинопремии:

- фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля;
- получил четыре премии Европейской киноакадемии, в том числе как лучший фильм года;
- «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

ПЕРЕД ФИЛЬМОМ

Нас ждет невероятно красивое кино. Кадр с первых минут буквально гипнотизирует зрителя. Сначала может показаться, что всего слишком много, но глаз привыкнет ко всей этой «красотище».

Пир одиночества. А потом герои танцуют настоящий макабр под незамысловатую, но приставучую песенку Fare l'Amore. Макабр — это знаменитый средневековый сюжет искусства, «пляски смерти» («La Danse Macabre»), изображение танцующих людей и скелетов, призванное напоминать живым о неизбежности смерти. Стареющий Рим оказывается не таким уж и вечным. Как и герои, пытающиеся храбриться, чтобы хоть на мгновение забыть о том, что любой праздник закончится, а маски, конфетти и воздушные шары окажутся на свалке.

Не ждите конкретного сюжета, здесь его не будет. Скорее так: микросюжетов будет масса, но не ждите какого-то происшествия, которое станет завязкой. Возможно, оно уже случилось в жизни нашего персонажа, где-то там, «за сценой», а может, лишь должно произойти. Жизненное полотно героя соткано из разных событий, и главный вопрос — что станет точкой отсчета для вас.

Обещаю, после фильма вам захочется побывать в Риме, неумолимо стареющем вместе с главным героем, но все равно величественном.

Цитата: «Все всегда заканчивается так. Смертью. Но прежде нее была жизнь. Жизнь, скрытая под бесконечными бла-бла-бла-бла».

Когда смотреть?

- Когда одиноко. Неважно где. Неважно с кем.
- Когда мечтаете пуститься в путешествие.

Кто такой режиссер Паоло Соррентино?

→ Когда-то ему спас жизнь знаменитый футболист Диего Марадона. По крайней мере, так считает сам Соррентино. Паоло потерял родителей, когда ему было 16. Они всей семьей решили поехать в горы на выходные, но парень настоял, чтобы остаться, потому что мечтал посмотреть матч Марадоны и «Наполи». Мама и папа отправились в загородный дом без него, в какой-то момент там произошла утечка газа, и родители погибли.

→ Соррентино обожает футбол, часто останавливается у какого-нибудь школьного забора и наблюдает, как мальчишки гоняют мяч.

→ Паоло — режиссер-самоучка, в университете он изучал экономику и торговлю. И считает этот опыт весьма полезным: ему нравится, как выстроен материал в учебниках по экономике.

→ Соррентино старается чтить семейные традиции: он погружается в работу с 7 утра до 7 вечера, но потом всегда ужинает с женой, детьми или друзьями. Если дети не в школе, режиссер предпочитает повсюду брать их с собой.

→ Он принципиально решил не бросать курить: «Я бы, наверное, давно сдался, если бы полмира не велело мне остановиться. Все вокруг говорят, что я должен прекратить, что только укрепляет мою решимость продолжать». Кстати, режиссер сражается с планами итальянского правительства запретить курение в итальянских фильмах. Он считает, что нельзя вмешиваться в жизнь персонажей, какими бы они ни были.

На что обратить внимание?

1 Меланхолия, ностальгия и чувство одиночества – по словам Соррентино, это чувства, объединяющие все его картины. Кино облегчает душевную боль.

2 Режиссер часто признавался в особой любви к старости. «Великая красота» – не исключение. Главным героям от 40 и до... 104 лет. Хотя самый главный герой – Рим – гораздо старше.

3 Соррентино – утонченный эстет. Его герои всегда элегантно одеты, курят сигары или пьют кофе в красивых интерьерах.

4 Он любит гротеск. Будьте готовы к обилию контрастов, преувеличений, странных (может, даже исключительно внешне) героев, за которыми кроется тонкая ирония, а порой и настоящая драма. Хотя сам режиссер недоумевает, почему его фильмы называют гротескными, и считает их вполне реалистичными.

5. Фильмы Соррентино всегда невероятно стильные. Его «молодой папа» уважает Armani и носит знаменитые туфли Christian Louboutin. В «Великой красоте» немолодой красавец Гамборделло щеголяет в белых брюках, стильных ярких пиджаках, и, конечно, — куда без деталей — на каждом персонаже красуется шейный платок. В этом весь Паоло Соррентино!

6. Каждый его фильм — ода тому или иному месту! Вам точно захочется побывать в его «декорациях»: будь то швейцарские Альпы, загадочный Ватикан или царственный Рим. Смотрите в оба — локации из фильмов точно стоит найти и посетить!

«Великая красота» — настоящий кинопутеводитель по современному Риму. Останется только закрепить результат, изучив пару ссылок с заголовками вроде «10 красивейших мест Рима из фильма Соррентино». Каждый заядлый путешественник штудирует форумы на предмет тайных уголков, известных только местным. Вашем гидом будет главный герой. Уж он-то знает о Риме все: от секретных садов до стриптиз-клубов.

7 Соррентино не просто цитирует Феллини, но буквально находится в диалоге с его кинокартинами, внедряет их в свои работы. Обращение к великому режиссеру, а точнее, интерпретация его фильмов становится личным, уникальным, непохожим ни на что авторским стилем самого Соррентино! В «Великой красоте» нас ждет «феллиниевский» образ главного героя, очень уж похожего на персонажа «Сладкой жизни».

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Кратко опишите, с какими чувствами и в каком настроении вы приступаете к просмотру фильма?

→ Как сегодня прошел ваш день и как вы ощущаете себя физически?

A series of 20 horizontal red lines, slightly wavy, intended for handwritten notes or answers.

Ответы помогут проанализировать фильм.

Душевного просмотра!

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

- Поставьте оценку фильму:

- Уровень душевности:

- Уровень раздражения:

- Уровень актерской изры:

Почему его точно стоит увидеть?

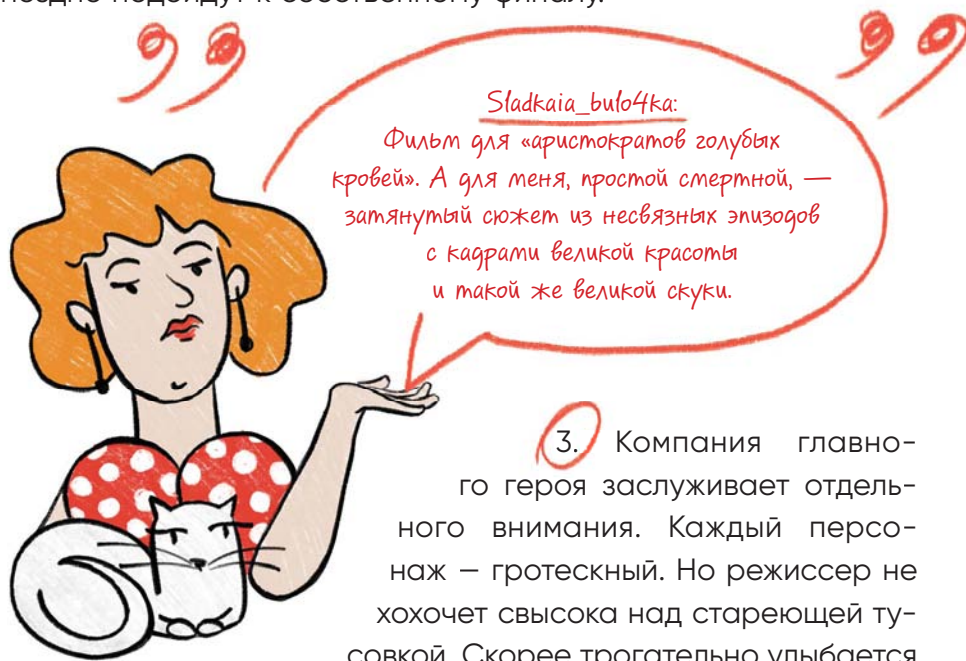
«Я был уже охвачен некой восторженностью при мысли, что нахожусь во Флоренции, в соседстве с великими людьми, чьи гробницы только что увидел. Поглощенный созерцанием возвышенной красоты, я лицезрел ее вблизи, я, можно сказать, осязал ее. Я достиг той степени душевного напряжения, когда вызываемые искусством небесные ощущения сливаются со страстным чувством. Выйдя из Санта-Кроче, я испытывал сердцебиение, жизненные силы во мне иссякли, я едва двигался, боясь упасть».

Записи Стендаля в дневнике, сделанные
во время путешествия по Италии¹

1. Фильм начинается то ли со смерти, то ли с обморока туриста. Рим — вечен, в отличие от нас. Критики тут же поставят путешественнику диагноз — синдром Стендаля. Его впервые описала психиатр Грациелла Магерини в 1979 году. Пос-

ле посещения Италии Стендаль на основе своего путевого дневника издал книгу «Рим, Неаполь и Флоренция». Он описал яркие и головокружительные в прямом смысле слова эмоции, которые вызывали у него шедевры искусства. В его честь и назвали синдром.

2. Посмотрите внимательно на главного героя Джепа. Быть может, это постаревший герой «Сладкой жизни» Марчелло? И задумка режиссера неслучайна? Перед нами все тот же бессмертный Рим, но свидетели его бессмертия рано или поздно подойдут к собственному финалу.

3. Компания главного героя заслуживает отдельного внимания. Каждый персонаж — гротескный. Но режиссер не хохочет свысока над стареющей тусовкой. Скорее трогательно улыбается и посмеивается, пытаясь перекричать заводную мелодию (помните танец на крыше?).

4. Каждый заслуживает внимания: будь то священник-кулинар, немолодая стриптизерша, пожилые аристократы, по-

литики на пробежке, владелец ключей или рассыпающаяся монахиня, от которой мы так и не узнаем, о каких же корнях речь: реальных или все же метафорических².

5 Обратите внимание еще на один кадр — внезапно мимо главного героя буквально пролетает Фанни Ардан (подобная сцена есть и в фильме «Рим»). Это cameo³ легендарной актрисы. Ее летящая молодая походка словно становится частью вечного города. Возможно, впервые за весь фильм Джек улыбается кому-то в ответ. В нем загорается искра жизни.

6 Вероятно, стоит объяснить и еще одну сцену. Помните, Графиня после ужина говорит: «Я пройду», а затем — прогуливается по палаццо (которое уже стало музеем), слушая свою же биографию в аудиогиде? Одни из самых драматичных кадров, ведь, чтобы выжить, некоторые аристократы вынуждены жить в одной комнате, а свои огромные дома сдавать туристам.

7 Обратите внимание на имя возлюбленной главного героя — Рамона, быть может, оно не случайно перекликается с названием итальянской столицы. Больше всего она боится старости и, несмотря на возраст, продолжает танцевать.

Признаться, меня занимал вопрос, что же произошло с Рамоной? Как кажется вам?

Скорее всего, она умерла. В фильме мы находим тому подтверждение в реплике о том, что все деньги она тратит на «уход» (вероятно, перевод неточен, и речь идет о «лечении».)

8 Вспомните окончание фильма — появившийся на экране заголовок «Великая красота». Так называется сам фильм, но, как вам кажется, что еще это может значить?

Мне хочется верить, что, может быть, перед нами название нового романа Джепа Гамбарделлы!

Хотите еще больше прочувствовать дух Италии?

Тогда...

...к прочтению: классика — «Набережная неисцелимых» — автобиографическое эссе Иосифа Бродского 1989 года, посвященное Венеции.

...к просмотру: «ЕЩЕНЕПОЗНЕР» с Аркадием Ипполитовым (искусствовед, автор книг «Просто Рим»⁵, «Только Венеция», «Особенно Ломбардия»⁶).

Связь с другими произведениями искусства:

«Великая красота» по праву входит в золотую коллекцию итальянского кинематографа. Паоло Соррентино не скрывает множества отсылок к легендарным фильмам. Здесь можно разглядеть отсылки не только к знаменитым Феллини и Висконти, но и «Террасе» Этторе Скола, а также к лентам Марио Моничелли и Марко Беллоккьо.

В фильме звучат не менее тридцати удивительных музыкальных произведений! Подсказка: обращайте внимание на слова и названия песен (музыки), исполняющихся в эпизодах.

Например, одна из песен является музыкальным переложением известных стихов шотландского поэта Роберта Бёрнса «My Heart in the Highlands» («В горах мое сердце»). Другая называется «The Lamb» («Агнец») и была написана на слова стихотворения Уильяма Блейка из цикла «Песни невинности». Один из главных саундтреков – «Beautitudes» – это «Заповеди блаженства», музыку к которым написал русский композитор и музыковед Владимир Мартынов (его произведения также звучат в «Острове» Павла Лунгина).

В фильме мы видим несколько признанных шедевров мировой живописи. К примеру, «Портрет молодой женщины» (также известный как «Форнарина») – полотно Рафаэля, созданное между 1518 и 1519 годами, находится в Национальной галерее искусств в Палаццо Барберини, в Риме. До сих

Zeus: Все, что хочется
сказать главному герою:
«Найди нормальную работу,
и времени на страдания
не останется».

пор исследователи спорят, кем изображенная на нем девушка приходилась художнику. Присмотритесь: Рафаэль подписал картину. На левой руке Форнарины, на ленте, можно разглядеть надпись «Рафаэль из Урбино», а на безымянном пальце – кольцо!

● Представление, сыгранное персонажем Талии Концепт, вероятно, должно отсылать зрителей к перформансам⁴ Марины Абрамович.

”

Элоиза Симпсон: Неужели, по мнению режиссера, все, что нужно, чтобы устроить перформанс, - это нарисовать серп и молот на одном месте и затопать тряпкой голову? Неужели глуповатая дама, с разбегу влетающая башкой в стену, - это пародия на великую Марину Абрамович? Напомню, когда Соррентино ходил под стол пешком, в 1974-м, в Неаполе, она уже создала одну из самых известных акций в искусстве «Ритм О», привлекающую внимание к теме насилия над женщиной. Абрамович стояла неподвижно на протяжении 6 часов, а посетители могли делать с ней все что угодно при помощи 72 предметов, которые находятся на столе: среди них была еда и опасные предметы, цветы. Вначале все было тихо, но вскоре прохожие стали срезать с Абрамович одежду и наносить увечья. Этот эксперимент показал: люди способны на невероятную жестокость, невзирая на полную беззащитность жертвы.

”

● Во время разговора Юп говорит: «Кто я? Есть роман, который начинается так». Он имеет в виду книгу Андре Бретона «Надя» (1928). Центральная часть фильма, рассказывающая об отношениях Джепа и Рамоны, также в некоторых моментах отсылает нас к нему.

● Подобно Феллини в «8 ½» или «Амаркорде», Соррентино использует фантазмагорию. Один из самых ярких кадров — слетевшиеся на крышу фламинго — стирает границу между сном-вымыслом и явью. Также в фильме можно найти отсылки к фильму «Рим» и «Джильетта и духи».

● Сам Соррентино считает свои фильмы самыми что ни на есть реальными, без толики мистики или гротеска. Доказатель-

ство тому — те самые розовые фламинго. Их действительно можно увидеть на крышах домов. Все дело в том, что при миграции из Африки они иногда гнездятся в Италии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Что вы чувствуете после просмотра фильма (используйте «колесо эмоций»)?

→ Какая сцена в фильме «зацепила» вас больше всего и почему?

→ Какой герой похож на вас, какие герои напоминают ваших близких?

→ Как вам развязка фильма? Может, придумаем другую?

И еще:

→ Какая часть рассказанной в фильме истории сильнее всего вас зацепила? Почему?

→ Кто-нибудь из персонажей этого фильма разозлил вас? Расскажите почему.

РЕЖИССЕРСКОЕ ЗАДАНИЕ

Представьте себя Джепом. Вы уже немолоды и знаете каждый уголок СВОЕГО города (будь то Питер, Кольмар, Москва, Токио или Краснодар). Вам предстоит рассказать о пяти любимых тайных местах.

● Быть может, вы знаете особенный двор, где каждый день по утрам репетирует скрипач?

● А может, вам известно, в каком подъезде сохранился старинный камин?

● Или нет прекраснее яблоневого рощи на самой окраине?..

Даже если вы никогда не задумывались о тайнах вашего города или он кажется вам предсказуемо-скучным, сейчас есть шанс все исправить! Придумайте небольшую экскурсию. Кто знает, быть может, вы станете хранителем тех самых ключей...

Теперь, когда вы выполнили все задания и узнали столько нового, изменилось ли ваше отношение к фильму?

Итоговая оценка фильму:

«КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» Уэса Андерсона (2012, США)

Оригинальное название: Moonrise Kingdom («Королевство восходящей Луны»). Согласитесь, «восходящая» луна звучит куда интереснее, ей только еще предстоит проделать свой путь.

Авторы сценария: Уэс Андерсон, Роман Коппола (сын Фрэнсиса Форда Коппола, режиссера легендарного «Крестного отца»).

Главные роли: Кара Хэйуорд (впервые снималась в кино), Джаред Гилман (это также его кинодебют), Брюс Уиллис, Билл Мюррей, Харви Кейтель и... как всегда неземная Тильда Суинтон!

Кинопремии:

- номинация в категории «Лучший сценарий» на премию «Оскар»;
- номинация в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» на премию «Золотой глобус»;
- номинация на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

ПЕРЕД ФИЛЬМОМ

...Почувствуйте, как юные герои впервые вдыхают манящий запах взрослой жизни... Кто сказал, что во взрослый мир у нас не получится пронести мешочек с волшебной пылью?

Вы помните свою первую любовь? Вы все еще слышите эхо своего детства? Звуки того мира секретиков с конфетными обертками, переливающимися стеклышками, вишневыми косточками, где все желания просто обязаны сбываться. Конечно, мы ни за что не вырастем в тех взрослых, какими были наши родители. Мы обязательно все успеем, все сделаем по-своему.

Неразлучные друзья, первое и вечное признание в любви, бесконечная вера в то, что вот-вот занавес откроется и начнется та самая Жизнь. А если нам вдруг не понравится — подумаешь, впереди ждет тысяча дорог, чтобы сбежать в новую реальность. Все, что нужно, — несколько конфет, верные друзья и ветер в волосах...

Но только прощупайте карманы — был ли у вас обратный билет?

Да, и не спешите выключать кино. Досмотрите титры. Точнее — дослушайте. В них можно услышать по отдельности инструменты оркестра и получить настоящий мастер-класс.

Цитата: «Я знаю, что это плохо, но я хотела, чтобы у меня была своя тайна. Не знаю почему, но это поднимает мне настроение».

Когда смотреть?

- Когда хотите вспомнить первую любовь.
- Когда чувствуете себя белой вороной.
- Когда не понимаете своих детей.
- Когда идете против системы.

Кто такой режиссер Уэс Андерсон?

- Родители Андерсона развелись, когда ему было 8 лет. Позже он описал развод как «самое важное событие в моей жизни и жизни моих братьев». Ситуация получила отражение во многих фильмах.
- В университете Уэс изучал философию.
- Андерсон уже более 20 лет живет с Джуманджи Малуф. Именно ей режиссер посвятил «Королевство полной луны».

На что смотреть?

- 1 Каждая мелочь, которую вы заметите в кадре, имеет смысл. Кинокритики шутя называют режиссера «фетишистом». Живопись, попадающая в кадр, сказки, что читают герои, —

любая деталь продумана режиссером. Какие-то вещи он нашел на блошином рынке, какие-то — взял в аренду у друзей или попросил создать специально для фильма.

2. Мир Уэса Андерсона, по его словам, «на пять градусов отклонен от реальности». В нем цвет и музыка играют особенную роль. Часто у каждого героя они свои.

3. Симметрия кадра — одна из характеристик визуального почерка Андерсона. Словно перед вами не кинокадр, а идеальное инстаграм-фото.

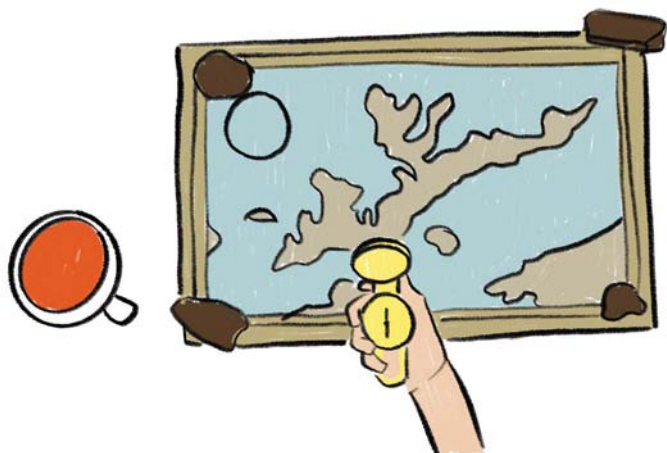

Кстати, так же выстраивал композицию и Стэнли Кубрик. Особенно это заметно в его «Сиянии».

4. Актерский состав. Андерсон обожает работать с одними и теми же актерами — например, с Биллом Мюрреем, Тильдой Суинтон или Оуэном Уилсоном.

5. В фильмах Андерсона каждый персонаж — немного ребенок. Когда мы смотрим на комнаты главных героев, то чувствуем себя так, будто попали в игрушечный дом. Визитная карточка — яркая и чудаковатая одежда персонажей. С ними режиссеру часто помогает жена — художница по костюмам.

Я уверена, внутри каждого из нас по-прежнему живет мальчишка или девчонка. Обязательно захватите их на просмотр фильма.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Кратко опишите, с какими чувствами и в каком настроении вы приступаете к просмотру фильма?

→ Как сегодня прошел ваш день и как вы ощущаете себя физически?

A series of 20 horizontal red lines, slightly wavy, intended for writing answers.

Ответы помогут проанализировать фильм.

Душевного просмотра!

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

- Поставьте оценку фильму:

- Уровень душевности:

- Уровень раздражения:

- Уровень актерской игры:

Почему его точно стоит увидеть?

1. Смотреть его нужно сердцем. Оно точно все вспомнит и почувствует. В интервью Уэс Андерсон заметил: «Главным чувством, побудившим меня к созданию картины, была как раз детская влюбленность — абсолютно всепоглощающая, какой я ее помнил... "Королевство", например, кто-то однажды назвал "воспоминанием о фантазии". Это эмоции, которые я сам испытывал в том возрасте, и мое представление о том, как эти эмоции надо выражать».

Как вам кажется, о каких темах важно говорить, вспоминая детство, держа за руку своего внутреннего ребенка? Вспоминались ли вам какие-то эпизоды из жизни и детства, когда смотрели фильм? Если да, то какие именно?

2. Критики иногда называют Уэса инфантильным романтиком. Чудаковатые взрослые, непокорные дети и волшебноткуольный мир. Однако подобный прием избран режиссером не случайно. В нашей жизни есть темы, к которым удастся при-

коснуться только такой легкой рукой. Иначе мы рискуем спугнуть очень важные и потаенные чувства.

3 Какие бы препятствия ни ждали героев, что бы ни случилось в финале, фильмы Андерсона всегда наполнены энергией жизни! В его интерпретации зачитанный до дыр сюжет «Ромео и Джульетты» играет новыми красками, а детская сказка ставит перед героями и зрителями совсем не детские вопросы:

- Почему я не похож на других?
- Стоит ли сохранять семью ради детей?
- На что мы пойдем ради мечты?
- Готовы ли взять на себя ответственность и спасти другого, тем самым спасая себя?..

Sladkaia_bulo4ka:

Фильм правда необычный, яркий. Только мне было не всегда понятно, что происходит. Для взрослых это кино или для детей? Если для детей, то зачем нужна была откровенная сцена? А если для взрослых — так я уже выросла для сказок про любовь.

Связь с другими произведениями искусства

- Уэс Андерсон признался, что, создавая образ вожатого бойскаутов (Эдвард Нортон), вдохновлялся картинами Нормана Роквелла.

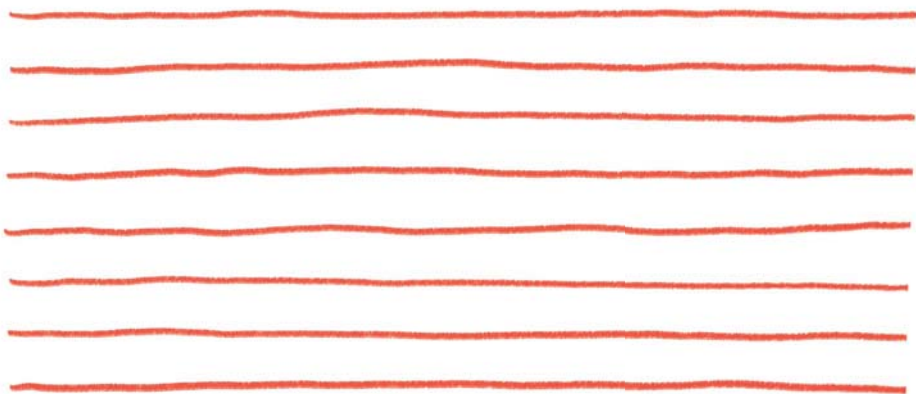
- Главный герой — Сэм Шакаски — удивительно напоминает персонажа Джонни Деппа из фильма «Мертвец» Джима Джармуша. Достаточно взглянуть на постер: каноэ, енотовая шапка. Фильмы роднят еще и погоня и внутренние изменения героя в течение путешествия.
- Еще один источник вдохновения для режиссера — лента «Мелоди» 1971 года, тоже рассказывающая о детстве. Кстати, ее даже показали в СССР. После окончания зрители кинотеатра «Прогресс» 10 минут аплодировали фильму стоя.
- Вслушайтесь! В фильме звучит музыка крупнейшего композитора XX века Бенджамина Бриттена. В одном из кульминационных эпизодов на фоне играет его детская опера «Ноев Ковчег». Выбор музыкальной композиции не случаен. Попробуйте провести параллели с происходящим в фильме.
- Одна из главных музыкальных тем кинокартины — «Le temps de l'amour» Франсуазы Арди. По словам режиссера, с этой песни для него и начался фильм, родился его замысел.

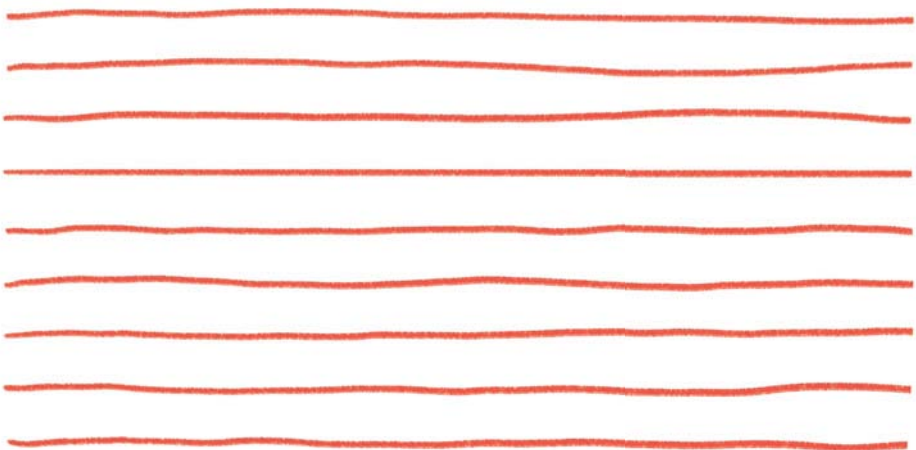
Иннокентий К.: Прекрасная игра актеров, подбор цвета и саунда. Кадр хочется ставить на паузу и стаковать. Только, Андерсон, дорогуша, откуда столько самолюбования? Может, вам не кино снимать, а дизайном интерьеров заниматься или винтажный магазин открыть?

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Что вы чувствуете после просмотра фильма (используйте «колесо эмоций»)?

→ Какая сцена в фильме «зацепила» вас больше всего и почему?

→ Какой герой больше всего похож на вас, какие герои напоминают ваших близких?

→ Как вам развязка фильма? Может, придумаем другую?

И еще:

→ Было ли что-то, что вы не поняли в фильме? Что это было?

→ Кто был вашим любимым персонажем в фильме? Почему?

Что же тогда произошло?

 Опишите реальную историю из жизни или придумайте новый сюжет.

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal red lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

Теперь, когда вы выполнили все задания и узнали столько нового, изменилось ли ваше отношение к фильму?

Итоговая оценка фильму:

«ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» Мишеля Гондри (2004, США)

Оригинальное название: Eternal Sunshine of the Spotless Mind («Вечное сияние чистого разума»). В российский прокат впервые фильм вышел под названием «Вечное сияние страсти». Как вам? Такой перевод переворачивает смысл с ног на голову! Оригинальное название Eternal Sunshine of the Spotless Mind – цитата из поэмы Александра Поупа «Послание Элоизы Абеляру» (1717 год):

*Как счастливы невест Христовы свиты! –
Забыв о мире, миром позабыты.
Струит их разум чистоты сиянье.
Молитвы приняты – усмирены желанья...*

Авторы сценария: это кино – результат удивительной работы двух киносюрреалистов и изобретателей – режиссера Мишеля Гондри и сценариста Чарли Кауфмана.

Исполнители главных ролей: Джим Керри (одна из немногих его драматических ролей), Кейт Уинслет (а Кейт здесь скорее в редкой для себя комедийной роли), Кирстен Данст, Марк Руффало, Элайджа Вуд, Том Уилкинсон.

Кинопремии:

- премия «Оскар» за лучший оригинальный сценарий;
- Кейт Уинслет номинирована на лучшую актрису;
- номинации «Золотого глобуса» за лучший фильм, лучший сценарий, лучшую женскую и мужскую роль.

ПЕРЕД ФИЛЬМОМ

Вообразите: к вам на улице подходит таинственный незнакомец, вручает карточку «Вас стерли из памяти» и спокойно наблюдает за вашей реакцией. Кто? Зачем? Что за шутки?..

Такой арт-эксперимент собирался провести художник Пьер Бисмут, товарищ Мишеля Гондри. Замысел остался неисполненным, и он разрешил другу позаимствовать идею.

А вы мечтаете стереть кого-то из памяти? Только представьте: в вашем городе недавно открылась фирма — допустим, ООО «Лакуна». Она предоставляет услуги по стиранию некоторых воспоминаний, а вы только что пережили болезненную потерю или расставание. Хотите избавиться от болезненных мыслей, напоминающих об ушедшем человеке? Это поступок, демонстрирующий силу или, напротив, слабость? Что будет, если отнять у нас личную историю? Нашу память?

Цитата: «Благословенны забывающие, ибо не помнят они собственных ошибок».

Когда смотреть?

- 🔴 Когда переживаете расставание.
- 🔴 Когда вам одиноко.
- 🔴 Когда хочется вспомнить детство.

зеленая
революция

красная
угроза

голубые
руины

оранжевый
агент

Кто такой режиссер Мишель Гондри?

- ➔ Гондри было у кого поучиться изобретательности. Его дедушка Констан Мартин изобрел один из первых синтезаторов – Clavioline.
- ➔ Родители режиссера были творческими хиппи. Отец обожал Дюка Эллингтона и продавал гитары.

→ Уже в школе Мишель освоил ударные и играл в своей панк-группе. Еще и рисовал!

→ Гондри пришел в кино из рекламы. Он снимал рекламные ролики (более 40!) для таких всемирно известных брендов, как: Smirnoff, Air France, Nike, Coca Cola, Adidas, Polaroid, Levi's и многих других. Его видео с рекламой джинсов Levi's попало в Книгу рекордов Гиннеса, как получившее наибольшее число наград в области телерекламы.

→ Режиссер снимает потрясающие музыкальные клипы. Каждый из них — настоящая короткометражка. Он работал с The Rolling Stones, Кайли Миноуг, The White Stripes, Radiohead, Канье Уэстом, Massive Attack, Metronomy, Бекон — и с каждым воплощал самые смелые фантазии!

На что смотреть?

1. Гондри можно смело назвать сюрреалистом. А значит, нас ждут фантастические сюжеты, и спецэффекты, и попытки понять, что же все-таки происходит, где кончается сон и начинается реальность.

2. Мишель Гондри ведет дневник снов. Он не только в подробностях записывает сны после пробуждения, но и прослеживает связи между происходящим во сне и в реальной жизни.

3. Режиссер, однако, заявляет о своей неприязни к методу Фрейда: «Психологическая трактовка снов, где все торчащие вещи соответствуют фаллосу, не укладывается у меня в голове, поскольку глупо предполагать, что все используют одинаковые символы и образы в своих сновидениях».

4. Вообще, со снами у Гондри — особые отношения, а его фильмы напоминают сновидческие фантазии. У вас бывало, что «ухватить», запомнить сон не удалось, но от него осталось ощущение? Нечто подобное происходит после общения с творениями Гондри. Странность, яркость и необычность фильмов напоминают сны, от которых остаются сильные впечатления.

5. Гондри и Кауфман обожают игры воображения и лабиринты. Они не только толкают зрителя с огромной детской горки, но еще и хорошенько закручивают в водовороте. Нас ждет психологическая головоломка! Добавьте сюда абсолютно нехарактерные роли для Уинслет и Керри, и голова точно пойдет кругом, — как бывает перед тем, как провалиться в сон.

6. Обратите внимание на особенный прием, так любимый Гондри, — «субъективную камеру», или point-of-view shot: это специальная техника съемки, показывающая то, как видит окружающий мир герой фильма, благодаря чему у нас создается эффект максимального погружения в происходящее на экране. Зритель становится участником процесса и ассоциирует себя с персонажем. Для такой съемки часто используется специальный шлем, к которому присоединена камера. Процесс этот бывает весьма трудным — аппаратура может весить килограммы.

7. Один из любимых режиссеров Гондри и Кауфмана — Дэвид Линч. Они любят его как раз за возможность замечать необычность, странность в самых обычных жизненных ситуациях. Но для Линча мир сна зловещ и полон загадок, а для Гондри — населен творчеством!

8. Мишель практически не репетирует с актерами до съемок. У некоторых режиссеров на это уходят месяцы, но Гондри приветствует экспромт и хочет, чтобы актеры чем-то могли его удивить. Режиссер часто прислушивается к исполнителям ролей и вносит изменения на основе их ощущения и мнения о персонаже! Многие диалоги родились на репетициях из реальных любовных драм актеров.

9. В великом фильме Вонга Кар-Вая «Любовное настроение» платья главной героини, их оттенки и изображения цветов на них помогают понять и отследить время. Мишель Гондри тоже вводит подобный прием: обратите внимание на одну деталь в облике главной героини, она меняется не случайно.

10. Вместо компьютерной графики режиссер создает уникальные самодельные декорации. Do It Yourself («Сделай это сам») — его фишка — любовь к фантастическим механизмам, !

безумным интерьерам и сложным ярким самодельным декорациям.

11 Это кино — абсолютно уникальная попытка запечатлеть природу памяти: ее отрывочность, неподверженность хронологии, а главное — то, что правит балом, а точнее, воспоминаниями, — наши чувства!

Рекомендация: перед фильмом обязательно посмотрите минимум 3 клипа Гондри.

● Можно ли снять необычный клип на попсовую песню? Гондри доказывает — можно! И делает для поп-дивы Кайли Миноуг лучший клип на песню «Come Into My World».

Песня — день сурка! Четырехчастная композиция песни иллюстрируется одним видео, которое повторяется 4 раза. Кроме того, как и всегда, в наличии спецэффекты и чудеса монтажа.

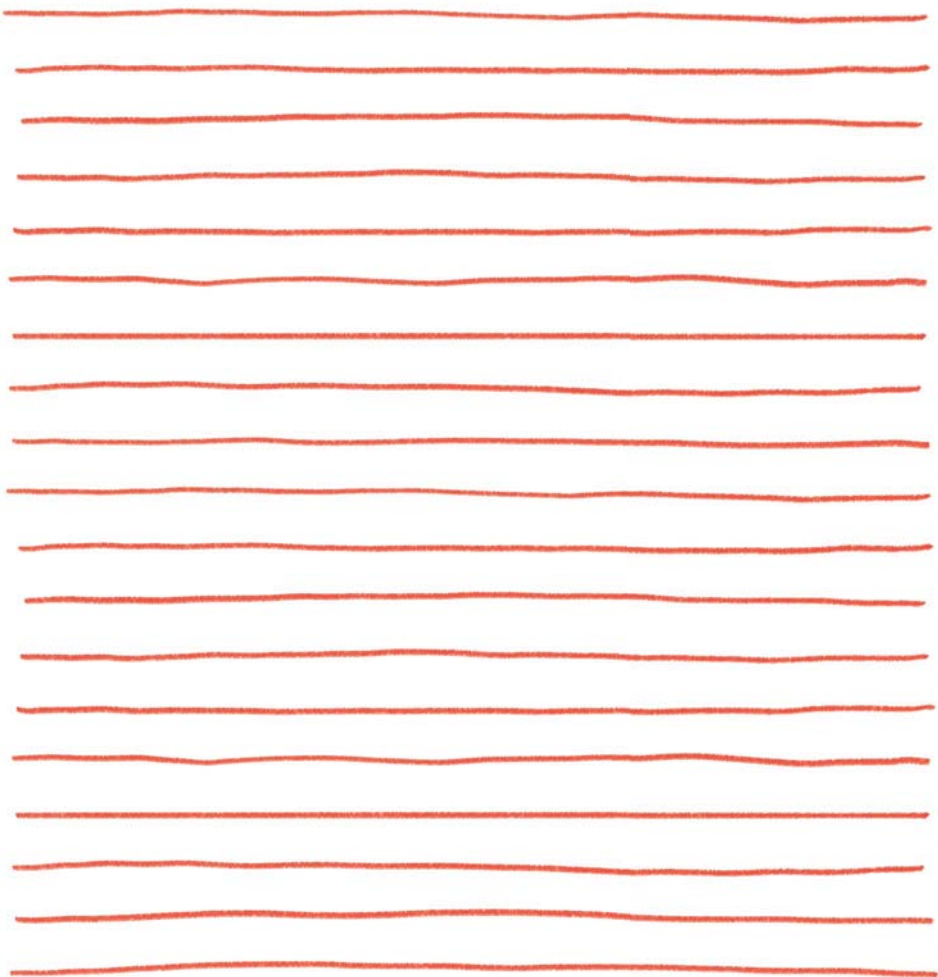
● Еще одно психоделическое творение Мишеля Гондри — клип на песню «Sugarwater» для Cibo Mato: разделенный надвое экран, на нем разыгрываются истории из жизни двух девушек...

● Обязательно посмотрите что-нибудь из творений для Бьорк, ведь именно сотрудничество с этим невероятным исландским существом сделало Гондри знаменитым! Он снял для певицы 7 клипов на песни: «Human Behavior», «Bachelorette», «Joga», «Hyperballad», «Isobel», «Crystalline», «Army of Me».

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Кратко опишите, с какими чувствами и в каком настроении вы приступаете к просмотру фильма?

→ Как сегодня прошел ваш день и как вы ощущаете себя физически?

A series of 20 horizontal red lines, slightly wavy, intended for writing answers. They are arranged in a single column on the page.

Ответы помогут проанализировать фильм.

Душевного просмотра!

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

- Поставьте оценку фильму:

- Уровень душевности:

- Уровень раздражения:

- Уровень актерской изры:

Почему его точно стоит увидеть?

1. Представьте, что перед вами лежит увесистый том — сценарий к фильму. А теперь открывайте его в любом месте и произвольно начинайте вырывать страницы!

Помните: «Страницы вырваны — не помню, чтобы я это делал», — вертится в голове Джозла?

Кино Гондри — обрывки тех самых листов. Причем вырывает режиссер последние страницы — это называется обратное повествование, или «реверсивная драматургия».

Мы видим, как главный герой стирает память, и движемся вслед за его воспоминаниями в обратном порядке — от конца к началу. Периодически их прерывают реальные события. Брррр!

Зато благодаря подобному приему мы вместе с героем заново переживаем забытые чувства!

2 Обратите внимание на небольшие маячки-подсказки, разбросанные режиссером тут и там. Например, название конторы по стиранию памяти — «Лакуна» (от лат. *lacuna* — «углубление»). Термин весьма многозначный. В филологии так называют пропуск текста; в физиологии — промежутки между элементами тканей и органов.

«Вечное сияние чистого разума» — ода не только памяти, но и любви со всем тем, что она вносит в нашу жизнь, — тревогой, одиночеством, ревностью, страхом потери...

3 Гондри решает окончательно увлечь зрителя в фантастическую реальность. Задумайтесь, каких он зовет актеров,

*Коуч_медитация_саморазвитие:
Это кино - лучшая демонстрация токсичных
отношений. Это не любовь, а созависимость. Нежела-
ние слышать партнера, агрессия, отсутствие границ.
После просмотра хочется очиститься в проточной воде
и сделать несколько пранаям.*

а потом — бамс! — и дает им абсолютно нехарактерные роли! Джим Керри впервые играет застенчивого и драматичного парня, а Кейт Уинслет неожиданно становится взбалмошной хохотуней с зелеными волосами!

Что же составляет «эмоциональное ядро» отношений их героев? Быть

может, ответ кроется в той единственной сцене, где персонаж Джима Керри первый и последний раз в кадре позволяет себе дурачиться?

А есть ли будущее? Стоит ли вешать на них бирку «токсичные» или «созависимые» отношения? Каждый решит сам.

А вот мнение Гондри на этот счет.

И подумайте дважды, стоит ли вам знать первоначальную идею финала. Точно уверены? Тогда читайте. Альтернативная версия финала.

«Оригинальный сценарий содержал начальную и конечную последовательность фрагментов, которые имели место в будущем. В конце концов, приходит старая Клементина, чтобы выполнить процедуру, и взгляд на ее экран показывает, что она прошла процедуру несколько раз, и все они включали Джоэла. В конце сценария пожилой Джоэл звонит Клементине, чтобы спросить, почему она не звонила, но техники, выполняющие процедуру, стирают его сообщение. Другие сокраще-

ния в оригинальном сценарии включают в себя монтаж воспоминаний, которые люди хотели стереть, в том числе солдата, увидевшего своего мертвого друга на поле битвы. Другой сюжет, исключенный из сценария, был о том, что Мэри (Кирстен Данст) узнала, что Говард (Том Уилкинсон) заставил ее сделать аборт, после того как у них был роман, в результате чего у нее появилось желание стереть память».

Связь с другими произведениями искусства

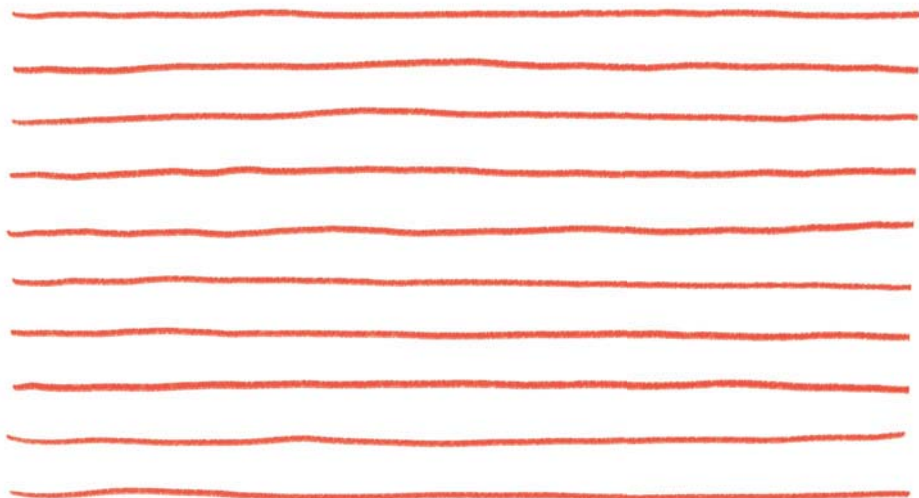
● Совсем недавно Керри под руководством Гондри сыграл главную роль в трагикомическом сериале «Шучу», рассказывающем историю никому не нужного страдальца с глубочайшими страхами и душевными трещинами. За это время многое изменилось в жизни актера. В 2015 году его бывшая девушка Катриона Уайт покончила с собой, актер впал в глубочайшую депрессию на несколько лет. Однако сейчас у него значительные улучшения. Он рассказывает об этом в своих лекциях и интервью.

● «Послание Элоизы Абеляру», прочитанное в фильме как объяснение его названия, использовалось в более раннем проекте Чарли Кауфмана «Быть Джоном Малковичем» (1999).

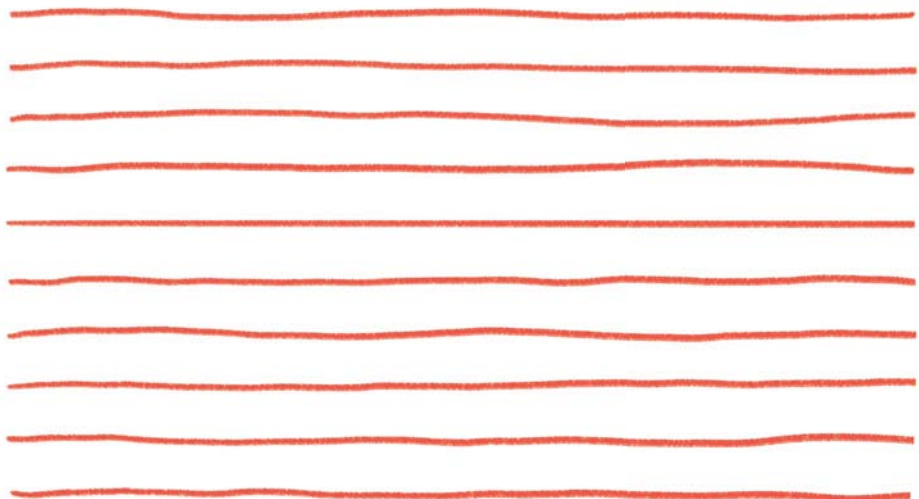
● Дуэт Кауфмана и Гондри — это отдельная история! Фильмы, сделанные с участием Кауфмана, называют «фильмами Кауфмана», что, согласитесь, дорогого стоит! Первый же его полнометражный сценарий к фильму «Быть Джоном Малковичем» был номинирован на «Оскар». Вторую номинацию, за «Адаптацию», Кауфман разделил с выдуманным братом Дональдом, который стал первым несуществующим человеком, претендовавшим на награду Киноакадемии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Что вы чувствуете после просмотра фильма (используйте «колесо эмоций»)?

→ Какая сцена в фильме «зацепила» вас больше всего и почему?

→ Какой герой больше всего похож на вас, какие герои напоминают ваших близких?

→ Как вам развязка фильма? Может, придумаем другую?

И еще:

→ О чем вы внезапно вспомнили, когда смотрели фильм?

A series of 20 horizontal red lines, slightly wavy, intended for handwritten notes or answers.

РЕЖИССЕРСКОЕ ЗАДАНИЕ

Помните, проникнув в свои сны и осознав, что память стирается, Джозл берет Клементину и прячется в самом укромном уголке своей памяти — в том воспоминании, которое является самым личным? У каждого из нас непременно есть такое, давайте пофантазируем: а куда вы нырнете в попытке спрятаться? Опишите это воспоминание.

A series of 20 horizontal red lines, slightly wavy, intended for writing a response to the director's task.

Теперь, когда вы выполнили все задания и узнали столько нового, изменилось ли ваше отношение к фильму?

Итоговая оценка фильму:

«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» Софии Коппола (2003, США, Япония)

Оригинальное название: Lost in Translation (дословно: «Потерялся в переводе»). Смысл при переводе действительно был потерян. Он в том, как что-то едва уловимое теряется при попытках это перевести, объяснить.

Авторы сценария: сценарий написала сама София Коппола. И сразу призналась, что он для нее автобиографичен, а героиня Скарлет Йоханссон неслучайно даже в выборе одежды так походит на нее.

Исполнители главных ролей: Скарлет Йоханссон (на момент съемок ей было 17 лет), Билл Мюррей. Кстати, Коппола писала роль специально под него и никого другого в ней не представляла.

Кинопремии:

картина взяла «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Всего же у фильма было четыре номинации на «Оскар». В том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль» (Билл Мюррей). София Коппола стала третьей за всю историю премии женщиной-режиссером с номинацией в категории «Лучший режиссер»;

на церемонии «Золотой глобус» фильм победил в трех категориях (включая «Лучший фильм – комедия или мюзикл») и номинировался еще в двух;

девятнадцатилетняя Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей получили награду Британской академии BAFTA в категориях «Лучшая актриса главной роли» и «Лучший актер главной роли» соответственно.

ПЕРЕД ФИЛЬМОМ

У древних греков глагол влюбиться «erasthenai» образован от «eros». Изначально это слово означало «желание». Причем желание как жизненная потребность. Не только желание близости, но и физическая необходимость пищи или питья. То есть влюбленность — это желание обладать, физическая потребность в человеке, как в глотке воды в пылающей пустыне.

«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»

Платон пошел дальше и описал 7 типов любви, помимо Эроса. Например, «Сторге» (любовь — забота, любовь — дружба). Отношения здесь основаны на теплых партнерских началах. «Людус» — еще одна форма любви. Любовь — состязание. Страсть, игра. Желание получить как можно больше. Такая любовь способна утолить жажду в пустыне, но мгновенно высыхает под палящим солнцем привычки.

Но насколько чувства, отношения двух людей можно уместить в рамки? И как назвать то, что по каким-то причинам в них не укладывается?

всему
даем мы имена
названия придумать
пытаемся
планетам
звездам
городам и странам
морям
животным
блюдам

облакам
друг другу
чувствам
а
как назвать
мне то
что вижу я
в твоих глазах

Шарль С Патриков

Цитата: «Так у вас сейчас возрастной кризис? Уже купили "Порше"?»

Когда смотреть?

- Когда одиноко.
- Когда чувствуешь себя чужаком.
- Когда не спится.

Кто такая режиссер София Коппола?

- София — единственная дочь знаменитого режиссера, автора «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Коппола. Кстати, он даже заснял на видео рождение дочери, еще до того как это стало мейнстримом.
- В юности Коппола мечтала работать в модной индустрии, стажировалась в Chanel и работала лично с Карлом Лагерфельдом.

→ Николас Кейдж и София Коппола — двоюродные брат и сестра. Кейдж специально взял псевдоним, чтобы его карьеру не связывали с великим Копполой.

→ София до сих пор пишет бумажные письма.

→ София Коппола была замужем за известным режиссером Спайком Джонсом («Быть Джоном Малковичем», «Адаптация», «Она»).

→ Одно из самых ярких событий ее детства — встреча с другом отца Акирой Куросавой.

На что смотреть?

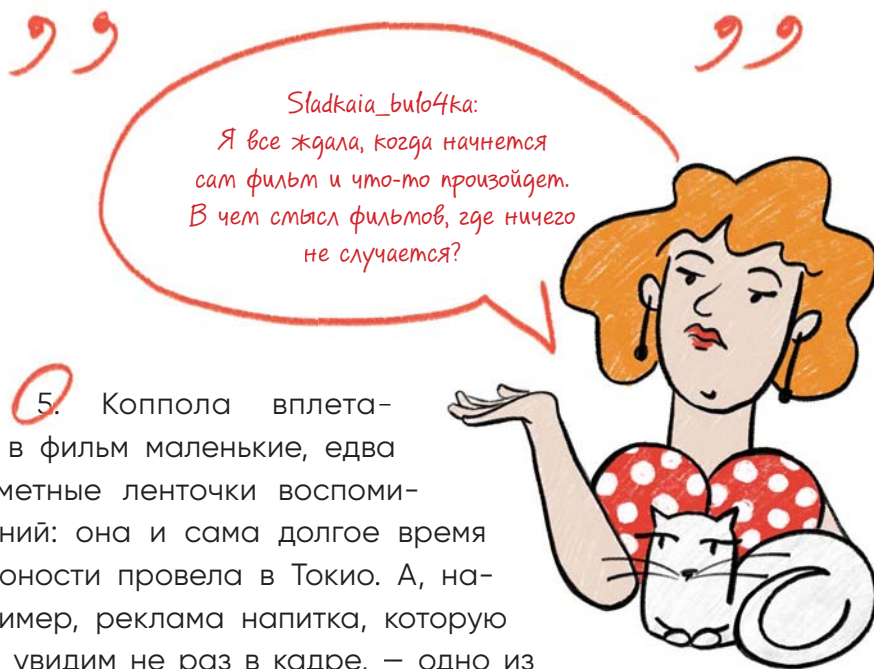
1. В каждом фильме София Коппола ищет ответы на какие-то свои очень личные экзистенциальные вопросы. Психотерапевт Ирвин Ялом выделил 4 данности бытия: неизбежность смерти, свобода в любой момент изменить свою жизнь, отсутствие очевидного для каждого смысла жизни и одиночество каждого из нас. Кажется, последний вопрос особенно остро волнует режиссера. Что может лучше оттенить одиночество, как не громадный, кишасший людьми мегаполис? Обратите внимание на окружающую среду — она здесь полноправный герой.

2. Главные герои у Копполы, как правило, — женщины. «На съемках отца в основном работали мужчины и, потом, я вырос-

ла со своими братьями и кузенами. Я все время была с мальчиками. Думаю, поэтому я так ценю женственность».

3. В картинах Копполы нам не найти итальянских страстей и невероятных спецэффектов. Герои погружены в собственные чувства и переживают взлеты и падения глубоко внутри. А это бывает покруче прыжков с небоскребов. Мягкая цветовая гамма, размеренный темп повествования, лаконичные диалоги. Она мастерски переплетает внешне легкие ироничные сюжеты с глубоким внутренним конфликтом героев.

4. София Коппола приступила к съемкам фильма, когда находилась в серьезном кризисе в отношениях с мужем Спайком Джонсом. Вероятно, именно эти переживания и подтолкнули к созданию ленты. На премьеру фильма Спайк так и не пришел.

5. Коппола вплетает в фильм маленькие, едва заметные ленточки воспоминаний: она и сама долгое время в юности провела в Токио. А, например, реклама напитка, которую мы увидим не раз в кадре, — одно из

самых ранних воспоминаний режиссера. Когда Софии было около 5 лет, ее папа снимал рекламу в их доме, а в главной роли был Акира Куросава. Вообще фильмы Копполы – это попытка интегрировать в кино свою биографию, свои юность и детство. Своеобразная психотерапия.

6. Очень условно все фильмы можно разделить на две категории: те, где с героями происходят различные события, и те, где вроде бы особенных внешних событий не случается, они происходят внутри героев. Конечно же, любое кино совмещает два компонента: внешние раздражители и внутренние перемены. Без одного невозможно и другое. Всегда есть некая отправная точка. А вот что находится в фокусе режиссера – внутренняя жизнь героя или внешняя, формирует само настроение ленты. Внутреннее состояние показать бывает гораздо труднее, чем создать самые крутые спецэффекты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Кратко опишите, с какими чувствами и в каком настроении вы приступаете к просмотру фильма?

→ Как сегодня прошел ваш день и как вы ощущаете себя физически?

A series of 20 horizontal red lines, slightly wavy, spanning the width of the page, intended for handwritten notes or answers.

Ответы помогут проанализировать фильм.

Душевного просмотра!

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

- Поставьте оценку фильму:

- Уровень душевности:

- Уровень раздражения:

- Уровень актерской изры:

Почему его точно стоит увидеть?

1. Магия этого фильма может и вовсе не настичь вас в момент просмотра. Но будьте готовы – в следующие часы, а может, и дни в вашей памяти начнет звучать едва уловимое эхо воспоминаний: вкусы, запахи; вы заметите что-то новое в привычном городском ритме. Этот фильм, как дорогой парфюм, имеет несколько нот и будет раскрываться постепенно. И главная нота – вовсе не нравственный урок или что-то в этом роде, а ваши едва уловимые ощущения. Именно ощущения, даже не мысли.

2. Последние кадры фильма весьма символичны. Мы видим Перекресток Сибуя – здесь пересекаются одновременно 7 дорог. Говорят, что это один из самых перегруженных перекрестков в мире.

3. Это кино – настоящая любовная переписка двух режиссеров. Их личная исповедь друг другу о любви. Со знаменитым режиссером Софией Копполой режиссер Спайк Джонс

расстается в 2003 году – вместе они провели более 10 лет. На-
последок Коппола выпускает особенное кино об одиночестве,
«Трудности перевода», и честно признается, что муж героини
Скарлетт Йоханссон списан с ее супруга, который также по-
стоянно бросал ее в разных странах, а сам занимался работой.

В том же году она вновь выходит замуж и у нее появляется
дочь... Спайк Джонс же за все десять лет так и не сделал ей
предложение.

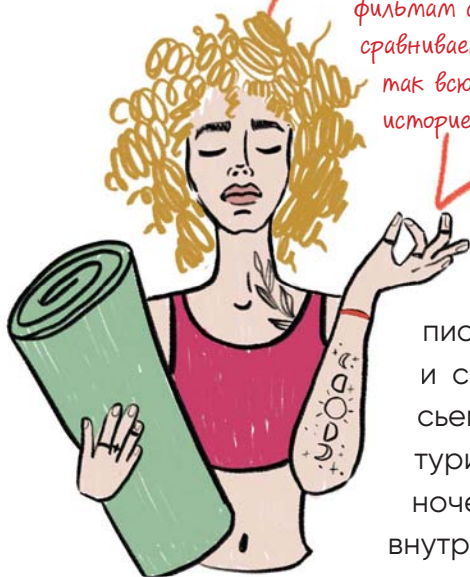
Спайк Джонс снимает (точнее, пишет) ответное письмо –
фильм «Она» (его точно стоит увидеть!). Это его признание Со-
фии Копполе. Причем внутри фильма-письма содержится на-
стоящее письмо, адресованное бывшей жене главного героя.

Вот отрывок из него (согласитесь, когда мы понимаем, что
слова адресованы не просто героине – Саманте, а, вероятно,
настоящей возлюбленной режиссера, текст наполняется ины-
ми смыслами):

«Дорогая Кэтрин,

*Я сижу и думаю обо всем, за что я должен перед тобой
извиниться: за всю ту боль, что мы причинили друг другу, за
все, в чем я тебя обвинял, какую я тебя хотел видеть и что хо-
тел слышать. Прости меня. Я всегда буду тебя любить, ведь без
тебя не было бы меня. Я хочу, чтобы ты знала: во мне всегда
будет жить частица тебя, и я тебе благодарен, кем бы ты даль-
ше ни стала, где бы ты в мире ни была, я шлю тебе свою лю-
бовь. Твой друг до самой смерти. Твой Теодор».*

Кстати, одну из самых главных героинь фильма «Она»
Спайка Джонса озвучила Скарлетт Йоханссон. Она же сыгра-
ла в «Трудностях перевода» Софии.

*Коуч_медитация_саморазвитие:
Коппола стретится отделиться от знаменитого отца и наперекор его жестким ярким фильмам снимает нудную романтику. До сих пор сравнивает себя с нит. И, видимо, будет делать так всю жизнь, если не поработает с личной историей, знаю я одного шамана в Мексике...*

Коппола и Джонс сами написали сценарии к своим фильмам и сами сняли их. Основная часть съемок прошла в Азии, на фоне футуристических небоскребов. Одиночество и погруженность в свой внутренний мир обоих персонажей мы замечаем по наушникам и попыткам дистанцироваться от мира.

В Китае и Израиле название фильма вовсе перевели как «Затерянный в Токио». В португальском прокате фильм шел под названием «Любовь – странное место», а в Польше – как «Между словами». Вот уж действительно «трудности перевода»!

Связь с другими произведениями искусства

- ❖ Главная героиня живет в номере, украшенном картинами фотореалиста Джона Кэсера. Он работает в жанре эротического женского портрета. Некоторые образы героини

Скарлетт Йоханссон в фильме вдохновлены именно его творениями.

Элинор Коппола (мама Софии) рассказала, что ее работа «Париж подойдет» была частично вдохновлена фильмом дочери «Трудности перевода». Благодаря ему она поняла, как из своей жизни можно брать материал для кино. Фильм рассказывает о судьбе некой женщины, которая замужем за очень известным и занятым режиссером. Это ее дебют в кино. Она сняла фильм в 80 лет.

Октябрина Францевна:

Дорогая режиссерка (кажется, так сейчас говорят), скажет прямо, ваша идея «неторопливого одинокого кино» не нова и была воспета классиками вроде Антониони. Да что уж - Вонг Кар-Вает в «Любовном настроении». А экзистенциальная драма 18-летней девочки кажется мне чуть более чем надуманной. Разве что с Биллом Мюрреем я бы пропустила бокальчик. Но не слушайте меня, старуху, быть может, это обычная зависть к легкому дыханию юности.

Обратите внимание на песни, которые исполняют герои в караоке. Мы помним, что это кино соткано из автобиографичных моментов. Сцена с песнями в караоке — тоже воспоминание Копполы о ночных прогулках по Токио с друзьями. Песни, использованные в сцене, давно в плейлисте Копполы. Благодаря композиции Брайана Ферри More than this мы видим романтическую сторону героя Билла Мюррея. Кстати, фраза актера перед тем, как запеть в кадре — «Это тяжело», — была импровизацией.

More Than This

<i>I could feel at the time</i>	В свое время я чувствовал,
<i>There was no way of knowing</i>	Что нельзя постичь
<i>Fallen leaves in the night</i>	Опадающие ночью листья:
<i>Who can say, where they're blowing?</i>	Кому известно, куда они летят?..
<i>As free as the wind</i>	Свободный, как ветер,
<i>Hopefully learning</i>	С надеждой интересуюсь,
<i>Why the sea on the tide</i>	Почему у морского прилива
<i>Has no way of turning?</i>	Нет пути назад?
<i>More than this</i>	Важнее этого,
<i>You know there is nothing</i>	Ты знаешь, нет ничего
<i>More than this</i>	Важнее этого,
<i>Tell me, one thing?</i>	Скажешь мне кое-что?
<i>More than this</i>	Важнее этого
<i>No, there is nothing</i>	Нет, нет ничего.

Слова песни удивительно перекликаются с диалогом героев в номере. Они лежат на кровати и выпивают. Шарлотта говорит: «Я больше не приду к тебе в номер. Потому что уже никогда не будет так весело». *Care diem*, никак иначе!

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Что вы чувствуете после просмотра фильма (используйте «колесо эмоций»)?

→ Какая сцена в фильме «зацепила» вас больше всего и почему?

This image shows a single sheet of white paper with ten horizontal red lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. The paper appears slightly aged or off-white.

→ Какой герой больше всего похож на вас, какие герои напоминают ваших близких?

[illegible]

→ Как вам развязка фильма? Может, придумаем другую?

И еще:

→ Если бы у вас была возможность задать сценаристу вопрос, каким бы он был?

→ Вы бы порекомендовали этот фильм другу? Почему?

РЕЖИССЕРСКОЕ ЗАДАНИЕ

Так что же прошептал Боб Харрис Шарлотте в последней сцене фильма? Вам предстоит пофантазировать и записать его монолог и то, чем продолжилась история, если, конечно, она имела продолжение.

И помните, здесь нет верного или неверного ответа, есть лишь те слова, что услышите именно вы.

A series of 18 horizontal red lines, slightly wavy, intended for writing a response to the director's task.

Теперь, когда вы выполнили все задания и узнали столько нового, изменилось ли ваше отношение к фильму?

Итоговая оценка фильму:

«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» Дэвида Линча (1999, США)

Оригинальное название: The Straight Story — название фильма имеет несколько смыслов. Мы привыкли видеть у Линча невероятно закрученный сюжет, но кино нам заявляет прямо и честно — все будет «straight» (с английского переводится как «прямой, простой»). Также это фамилия главного героя.

Авторы сценария: Джон Роуч, Мэри Суини (супруга режиссера). Является единственным фильмом Линча, к сценарию которого режиссер не приложил руку.

Главные роли: главную роль исполнил Ричард Фарнсуорт. На момент съемок он был болен — терминальная стадия рака. **Он знал, фильм — последний в его карьере.** Согласитесь, важный знак качества: человек выбрал последние месяцы своей жизни провести на съемках.

Ричард Фарнсуорт на тот момент был самым пожилым номинантом Академии на лучшую мужскую роль в главной роли в 79 лет.

Кинопремии:

- номинация на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» — Ричард Фарнсуорт;
- номинация на «Золотой глобус» в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучший саундтрек»;
- номинация на «Золотую пальмовую ветвь».

ПЕРЕД ФИЛЬМОМ

Пожилой мужик на газонокосилке через всю страну едет к брату.

☺ Нет, она не взорвется. И на город не нападут инопланетяне. Он не женится на молодой соседке, и у него даже не зарыт скелет под домом. Хотя...

Волшебство кино не описать словами. Самый обычный сценарий. Но почему-то не только герою не стать прежним. Прежним теперь не стать и зрителю. Что-то едва уловимое, душевная гомеопатия и щепотка киноволшебства.

Цитата: «Мягкая постель и крыша над головой — куда лучше, чем хот-дог у дороги в обществе старика, путешествующего на газонокосилке».

Когда смотреть?

- Если в жизни кризис.
- Если в ссоре с родственниками.
- Когда думаешь, что ничего не сможешь.
- Когда скучаешь по папе или дедушке.

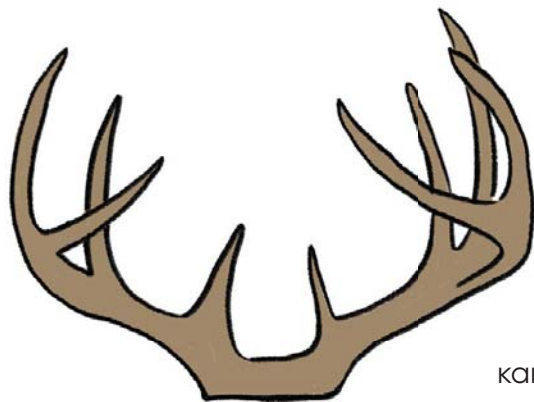
Кто такой режиссер Дэвид Линч?

→ Если вы ждете очередное описание трудного детства, то здесь будет что-то неожиданное — детство короля мистики и загадок было... «идеальным»! По крайней мере, он вспоминает, что родители ни разу даже не поссорились при своих троих детях. Такое вообще бывает?

→ Одно из самых ярких впечатлений детства маленького Линча — то, что впервые заставило его (словно маленького принца Гаутаму) познакомиться с миром за дверями идиллического родительского замка. Дэвид с друзьями гуляли рядом с домом и внезапно увидели обнаженную женщину. Лицо ее было в крови, а сама она — не в себе. Вокруг по-прежнему стояли идеальные домики с такими же идеальными газонами, но чувство безопасности покинуло ребенка навсегда.

Еще одна история, которая также запечатлелась в сознании юного Линча: семья режиссера переезжала, и они решили устроить традиционную вечеринку с соседями на прощание. Прямо на празднике один из соседей вышел во двор и застрелился.

→ Родители Линча — набожные пресвитериане (от греческого «пресвитерос» — старейшина). Это религиозное про-

тестантское течение, возникшее в XVI веке. Каждое воскресенье маленький Дэвид проводил с родителями в церкви.

→ В своих воспоминаниях Линч говорит о том, как мечтал проводить выходные с друзьями, катаясь на машине и развлекаясь. Чем старше он

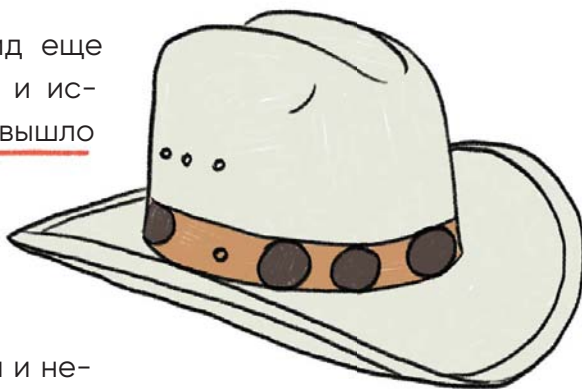
становился, тем сильнее его интересовала свободная жизнь и выпивка. Утешение он нашел в... рисовании.

→ Почти 50 лет Линч занимается трансцендентальной медитацией. Выглядит это примерно так: садимся в позу для медитации на пол и минимум 20 минут читаем определенную мантру. А затем работаем с энергией, визуализируя, как она заполняет все тело, концентрируясь на дыхании. Основатель движения — Махариши Махеш. Именно у него обучались духовным практикам участники The Beatles. Однако некоторые исследователи считают его учение деструктивным культом.

→ Именно с живописью Линч решает связать свою судьбу. Он изучает искусство в университете и даже встречается со своим кумиром — экспрессионистом Оскаром Кокошкой. Взгляните на его полотна: есть версия, что в глубине визуальных кинообразов Линча запряваны именно полотна Кокошки.

→ Одни из главных увлечений Линча — это живопись, фотография и архитектура. Индустриальные черно-белые снимки или кадры женских ног для рекламы знаменитых туфель Кристиан Лубутен — у Дэвида не кончается поток идей.

→ С 2009 года Дэвид еще и музыкант. Сам пишет и исполняет музыку. У него вышло уже два сольных альбома — Crazy Clown Time и The Big Dream.

→ Линч — кофеман.

Эту черту унаследовали и некоторые его герои. «Я просто одержим кофе. Я регулярно пью его с 9-го класса. Как раз тогда я познакомился со своим будущим лучшим другом Тоби, во дворе дома моей тогдашней девушки, которую он впоследствии у меня увел. В нашу первую встречу Тоби рассказал, что его отец был художником. Когда я услышал, что взрослый человек может быть художником, меня переклинило, и все, чем я с того момента хотел заниматься, — рисовать. А для меня мир художника — это мир, где много кофе».

На что смотреть?

1 Признаюсь, выбор этого фильма был для меня самым нелегким. Я большая поклонница Дэвида Линча. И мне хотелось выбрать эдакое «линчевское» кино. Чтобы зритель навсегда запомнил его фирменный почерк. Но «Простая история» — другое кино. Единственное в своем роде. Стоит ли писать о нем тогда? А как же линчевские темные шторы, мистические персонажи и зловеющая американская глубинка?.. И... какого черта! — решила я. Это прекрасное глубокое кино. И если не рассказать вам о нем, тогда зачем это все?

2. В основу фильма легла реальная история Элвина Стрейта.

3. Лучшим эпиграфом к творчеству Линча будет его же цитата: «Я люблю тьму и сумбур, люблю абсурд, но еще я люблю знать, что где-то есть маленькая дверца, за которой нас ждут счастье и уют».

4. В каждом фильме Линча мы наблюдаем борьбу света и тени. И да, в большинстве фильмов тень все же поглощает свет. Однако это кино, возможно, не маленькая дверца, а настоящие ворота света.

5. Обратите внимание, как Линч играет с освещением: резкие контрасты, неразличимые силуэты. Игра света и тени — не только красивая метафора.

6. Миры Линча населены странными героями. Чего там только не увидишь! Не дайте только себя перехитрить — за мистическим пугающим, а порой и откровенно ненормальным фасадом складываются истории, полные смысла и вечных тем нашего бытия.

7. Главное действующее лицо всех фильмов Линча — Америка. А точнее — «идеальный» тихий пригород. В котором за белым забором творятся страсти. Фрейдисты могут тут же

заметить, что это метафора того, что творится в нашем сознании. И того, как за благовидными поступками порой скрываются внутренние демоны.

8. Каждый фильм Линча словно дурной сон — то ли во время лихорадки, то ли после бурной ночи. В нем появляются островки реальности и снова тонут в океане фантазий.

9. По одной из версий, все происходящее в фильмах Линча — всего лишь сны героев.

10. Музыка. И снова режиссер не изменяет себе и зовет любимого композитора — Анджело Бадаламенти. После сериала «Твин Пикс» его таинственные мотивы узнал весь мир. Кстати, композитор создает музыку специально для каждого кино Линча.

11. Многие киносимволы стали визитной карточкой Линча, и мы видим их из фильма в фильм. Что они значат? Почему повторяются? Сотни кинокритиков и зрителей бьются в догадках и каждый раз радуются, когда замечают их в кадре. Попробуйте и вы отыскать некоторые из них:

- ♥ ночные дороги;
- ♥ пожар и дым;
- ♥ красные шторы;
- ♥ собаки и таинственные животные;
- ♥ лес;
- ♥ актеры с крайне необычной внешностью.

12. Зрители до сих пор спорят: одни видят вполне внятный сюжет в фильмах Линча, другие — чистейший сюрреализм.

Сам Линч загадочно молчит и не комментирует догадки зрителей, что принципиально важно для понимания его картин. Режиссер создает своеобразные пятна Роршаха. Каждый в них видит свое – страхи, фантазии, собственных демонов.

13. Один из самых любимых сюжетов Линча – странный герой пытается узнать что-то в этом (и об этом) мире. А дальше мир отвечает ему. Отвечает не менее странными персонажами, удивительной обстановкой и другими загадками. И чем больше герой двигается в сторону отгадки, тем больше понимает что-то и о себе, как бы открывает себя.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Кратко опишите, с какими чувствами и в каком настроении вы приступаете к просмотру фильма?

→ Как сегодня прошел ваш день и как вы чувствуете себя физически?

This image shows a single sheet of white paper with ten horizontal red lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There is no text or other markings on the paper.

A series of 20 horizontal red lines, slightly wavy, intended for writing answers.

Ответы помогут проанализировать фильм.

Душевного просмотра!

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

- Поставьте оценку фильму:

- Уровень душевности:

- Уровень раздражения:

- Уровень актерской изры:

Почему его точно стоит увидеть?

1. Это не только простая, но и реальная история. Итак. В 73 года Элвин Стрейт начал шестинедельное путешествие длиной в 400 км к своему брату на газонокосилке со скоростью 5–8 км/ч.

2. Как ни странно, кино вполне «линчевское», хотя и простое: главная тема — все та же американская глубинка. С той лишь разницей, что за забором мы не обнаружим чье-то ухо. Но найдем все тех же оригинальных, а порой и пугающих персонажей: главного героя, палящего из оружия, даму с таинственными видениями из прошлого, загадочных оленей, бредущих по шоссе...

3. Такое road movie и есть жизнь. Все предельно банально: дорога героя — дорога его жизни. Горы — взлеты и падения, случайные попутчики, воспоминания и новые открытия. Так же и каждый из нас мечется (или медленно плетется) по дороге своей жизни.

Zeus: Видно, Линч стареет. Мне не хватило его фирменной мистики. Это такой «Дэвид Линч на минималках», кто не осилил новый «Твин Пикс» или «Малхолланд Драйв», но хочет показать друзьям, что тоже в теме, — можно пострелить.

4. Несколько слов о самом жанре road movie. Отличительная черта — то, что действие фильма (или книги) происходит в путешествии. Самое известное произведение этого жанра — «Одиссея» Гомера.

Популярность и гениальная простота жанра умещается в одном предложении: из любого путешествия мы уже не вернемся прежними. Героя Линча ждут испытания. Причем как внешние (например, у Страйта ломается газонокосилка), так и внутренние — по пути к брату он вспоминает свое прошлое и переосмысляет его.

5. В конце концов, каждого из нас ждет своя простая история. И может, не случайно начинается и заканчивается кино кадрами звездного неба...

Связь с другими произведениями искусства

- Дэвид Линч вдохновляется своими любимыми фильмами: «Сансет бульвар» Уайлдера, «Окно во двор» Хичкока, «Мой дядюшка» Тати, «Полита» Кубрика, «Час волка» Бергмана, «Волшебник страны Оз» Флеминга, «Лора» Преминджера.

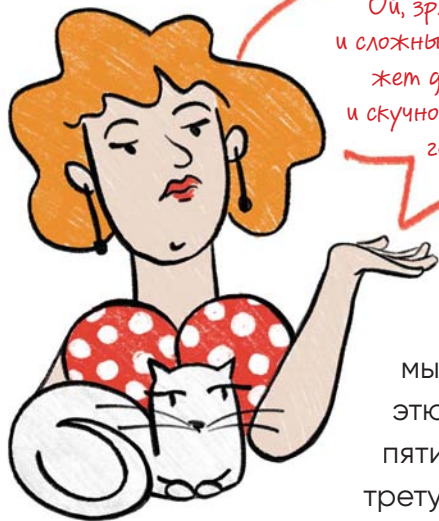
Иннокентий К.: Не верьте ни единому слову Линча, он снова запутывает нас: никакая это не простая история. Перед нами — самый загадочный его фильм! Он единственный принципиально не похож на другие, он, действительно, самый «простой». Но именно в нем режиссер подошел вплотную к разгадке тайн сущего. И снова ее не разгадал.

- Стэнли Кубрик называл еще один фильм Линча, «Голову-ластик», своим любимым фильмом.

- Режиссер обучался в Пенсильванской академии искусств, где особое внимание уделял скульптуре, фотографии и живописи. В число его любимых художников входят Оскар Кокошка, Эдвард Хоппер, Рене Магритт и Фрэнсис

Sladkaia_bulo4ka:
Ой, зря я думала, что Линч — страшный и сложный. Оказывается, он добрый малый, может даже настоящий килли. Хотя фильм и скучноват, но что-то в нем есть, а главный герой похож на моего психолога.

- Бэкон. В культовом сериале Дэвида Линча «Твин Пикс» мы можем увидеть отсылки к «Трем этюдам к фигурам у подножия распятия», «Сидящей фигуре» и «Портрету Человека» Бэкона.

Для более глубокого понимания творчества режиссера посмотрите документальный фильм «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве».

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Что вы чувствуете после просмотра фильма (используйте «колесо эмоций»)?

→ Какая сцена в фильме «зацепила» вас больше всего и почему?

«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

→ Какой герой больше всего похож на вас, какие герои напоминают ваших близких?

This image shows a single sheet of white paper with ten horizontal red lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice. There is no text or other markings on the paper.

→ Как вам развязка фильма? Может, придумаем другую?

This image shows a single sheet of white paper with ten horizontal red lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There is no handwriting or other markings on the paper.

И еще:

→ Если бы у вас была возможность задать главному герою в этом фильме вопрос, каким бы он был?

This image shows a single sheet of white paper with horizontal red lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook or ledger page.

Что почитать и посмотреть, чтобы лучше понять Линча?

- Фильм «Поймать большую рыбу: медитация, осознанность и творчество» (2006 г.) и его автобиографию «Комната снов».
- Недавно Линч завел канал на YouTube – David Lynch Theater. Кажется, там можно найти абсолютно все: от мистических короткометражек до прогнозов погоды.

РЕЖИССЕРСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вам понадобятся фломастеры, краски или карандаши.

Представьте, что вы отправились в путешествие! Нам потребуется карта.

Возьмите лист бумаги — это пространство вашего жизненного пути.

Мысленно поднимитесь над ним, словно смотрите на жизнь с высоты птичьего полета и видите ее карту.

Для начала отметьте точкой текущий момент жизни. Иными словами, где вы находитесь сейчас. Что вы чувствуете? Как вам окружающий ландшафт?

Теперь вам предстоит изобразить прошлое. В каких его местах океаны сменялись пустыней? Где были непроходимые лесные дебри? А где — удивительные оазисы? Кто-нибудь помогал вам идти или, наоборот, мешал?

Снова вернемся в текущий момент. Точно ли вы знаете, куда следовать дальше? А может, вы стоите на распутье? Тогда изобразите его! Это может быть несколько дорог!

Куда вы хотите попасть? С чем встретитесь на своем пути? Готовы пойти короткой дорогой? А может, в обход? Пойдете налегке или прихватите с собой ценный груз? Как вы узнаете, что достигли цели?

Позвольте себе пофантазировать! Рисуйте первое, что придет на ум!

Это упражнение в игровой форме дает возможность увидеть свою жизненную ситуацию со стороны. Открыть новые земли и вспомнить, что у вас в запасе есть важный опыт преодоления.

[illegible]

Теперь, когда вы выполнили все задания и узнали столько нового, изменилось ли ваше отношение к фильму?

Итоговая оценка фильму:

«ИГРА» Дэвида Финчера (1997, США)

Оригинальное название – The Game.

Авторы сценария: Джон Д. Бранкато, Майкл Феррис. Удивительно, но Финчер не питает страсти к писательскому ремеслу и не пишет сценарии самостоятельно и даже в соавторстве, в отличие от многих именитых режиссеров. Вероятно, это связано с его отцом, журналистом и сценаристом Говардом Келли Финчером.

Для работы над сценарием Финчер пригласил Джона Д. Бранкато и Майкла Ферриса, с которыми работал над предыдущей (не менее захватывающей!) картиной «Семь». Полтора месяца они дорабатывали сценарий и переписывали характер героя Майкла Дугласа, чтобы сделать его таким, каким видел режиссер, — более циничным.

Кинопремии:

- удивительно, но такой культовый фильм не особенно обласкан кинопремиями. В послужном списке значится номинация на премию «Сатурн» за «Лучший приключенческий фильм, боевик или триллер».

ПЕРЕД ФИЛЬМОМ:

«Что ты такой серьезный?» — интересуется главный кинематографический шалун Джокер. Готовы поиграть? Кстати, самые страшные психопаты часто бывают по-детски непредсказуемы и игривы.

Джокер, Петрушка, скандинавский бог Локи и даже Карлсон — вот взрослые любители игр. Недаром имя еще одного их соратника — бога Меркурия, переводится как «ртуть» («mercury»). Подвижная, крайне опасная и неуловимая субстанция.

Болезнь нашего времени — склонность к контролю. Современный человек стремится все упорядочить, чтобы хоть как-то снизить тревогу от этого постоянно меняющегося мира. Но любой порядок таит в себе возможность хаоса. И чем система отлаженнее, тем к более серьезным и непредсказуемым последствиям приведет любой сбой.

Но мы помним, что внутри у каждого из нас сидит малыш. Мы многое себе запрещаем, ведь чем мы старше, тем сильнее опутаны паутинкой (а может, и веревками) обязательств. Еще бы: нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Но попробуй объяснить это ребенку!

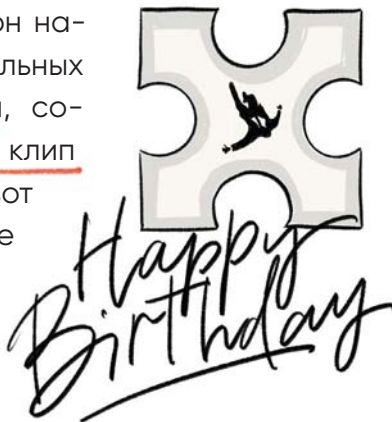
Мы, конечно, можем углубиться в психоанализ, вспомнить раннее детство — маленького мальчугана, который не знает, как же привлечь внимание родителей, и уже взбирается на табуретку, пытается корчить смешные рожицы. И, как говорится, делает все, лишь бы мама или папа наконец обратили внимание и улыбнулись!

И все, что ему порой остается, — играть!

Цитата: «И не спрашивай, в чем цель игры. Выяснить это и есть твоя цель».

Кто такой режиссер Дэвид Финчер?

- В восемь лет Финчер уговорил родителей подарить ему видеокамеру.
- Одно из самых сильных впечатлений его детства — истории о маньяке Зодиак, который совершил ряд убийств в районе по соседству. Ощущения дискомфорта и потери безопасности он перенесет в свое кинотворчество. А «Зодиак» станет одним из культовых фильмов режиссера.
- В юности Финчер работал у Джорджа Лукаса на площадке фильмов «Возвращение джедая» и «Индиана Джонс и храм судьбы». Кстати, Лукас жил по соседству с семьей Финчеров. Режиссер вспоминает, что увлечение кино началось с интереса к тому, что происходит у знаменитого соседа за забором.
- Свою режиссерскую карьеру он начинает со съемок рекламы и музыкальных клипов. Самой известной работой, собравшей массу призов, становится клип для Мадонны на песню *Vogue*. А вот с Майклом Джексонем отношения не заладились. Певец не оценил созданный под его руководством клип на свою песню «Who is it» из альбома *Dangerous*.

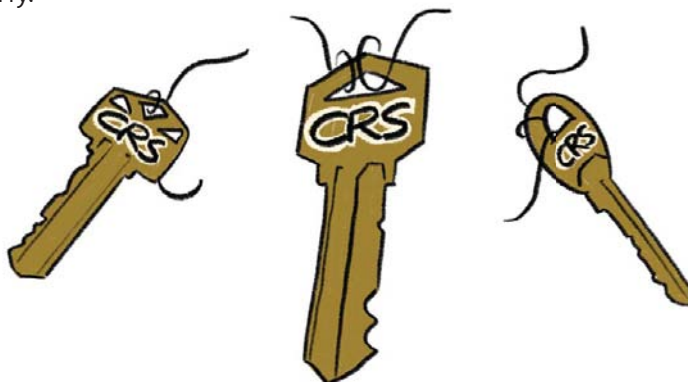

Финчер считает, что хороший фильм должен оставлять рубец на нашей душе. Особенным успехом фильма «Челюсти» он считает то, что с тех пор не плавал в океане.

На что смотреть?

1 На первый взгляд перед нами «типичный боевик 1990-х годов». Но стоит чуточку приглядеться, и нам откроется таинственный мир одного из самых ярких независимых голливудских режиссеров.

2. «Убедись, что в любом конфликте каждая сторона права», — один из законов работы Финчера. Противостояние героев тем интереснее, чем нам сложнее выбрать конкретную сторону.

3. Испытываете дискомфорт при просмотре той или иной сцены? Считаете, что это минус фильма и режиссер что-то не доделал? А вот и нет: Финчер любит снимать кино, которое ранит.

4. Герои его фильмов практически всегда одиноки или неудобны обществу. Будьте готовы к встрече с теми, кто может вызвать сильную антипатию.

5. Одержимость — одна из главных черт любого героя Финчера. Они не сворачивают назад, они будут жаждать реванша, выигрыша, сатисфакции любой ценой! Режиссер и сам является собой пример одержимого фаната. Бывает, что одну короткую сцену он переснимает до 40 раз!

6. Цветовая палитра – один из главных ключей к стилю Финчера. Все, что мы видим в кадре, подчеркивает характер персонажей. А кадр у него будет преимущественно темный. Вероятно, с синим или желтоватым оттенком.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Кратко опишите, с какими чувствами и в каком настроении вы приступаете к просмотру фильма?

→ Как сегодня прошел ваш день и как вы ощущаете себя физически?

[illegible]

A series of 20 horizontal red lines, slightly wavy, intended for writing answers. They are arranged in a vertical column across the middle of the page.

Ответы помогут проанализировать фильм.

Душевного просмотра!

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

- Поставьте оценку фильму:

- Уровень душевности:

- Уровень раздражения:

- Уровень актерской игры:

Почему его точно стоит увидеть?

1. Перед нами фильм-перевертыш. С одной стороны, в игру попадает герой – Николас. С другой – сам зритель оказывается втянут в режиссерскую игру.

2. Более того, Финчер сказал, что фильм о «...потере контроля. Цель Игры – взять ваш самый большой страх, поднести его близко к своему лицу и сказать: „Вот, вы все еще живы. Все в порядке“».

3. Сюжет фильма основан на... реальной подпольной игре! В 1973 году в Лос-Анджелесе набирает обороты особенный ночной квест. Командам предстоит всю ночь решать головоломки, передвигаясь от одного места в городе к другому.

4. По одной из версий, загадочная организация CRS – отсылка к... голливудской киностудии. А режиссер играет ни много ни мало с каждым из нас!

5. Воспоминания Николаса об отце — это первые кадры фильма и, похоже, последние воспоминания о живой части души Николаса. Неслучайно дважды за фильм (вспомните, в каких сценах) герой символически воспроизводит самоубийство отца.

Связь с другими произведениями искусства

- Миллионер-затворник, холодный скряга проходит ряд невероятных испытаний (даже побывает в могиле!), чтобы вновь обрести себя. Ничего не напоминает? Конечно, это «Рождественская песнь в прозе» Диккенса. Сам Финчер признаётся, что Николас — эдакий постмодернистский Скрудж.
- В главном герое можно разглядеть отсылку к еще одному литературному персонажу — Йозефу из «Процесса» Кафки. Он также попадает в серию испытаний, в которых не может разобраться.

Zeus: Самый нелогичный фильм! Несостыковки откровенно мешали погрузиться в просмотр. Например, как Ведущий центрального канала согласился потогать в этой изре? Почему расчелливый главный герой верит первой встречной? Зачем разрисовывать дом? Про отключение света вообще молчу, ре-жиссер нас за взрослых людей-то считает? А ведь у Финчера есть нормальное, серьезное кино типа «Девушки с татуировкой дракона» или «Бойцовского клуба».

Коуч_медитация_само-развитие: Как-то на ретрите учитель рассказывал нам о том, как лечил группу американцев от «синдрома Трутмана». Они после просмотра фильма с Джитом Керри «Шоу Трутмана» считали, что их семьи или коллеги по работе — это актеры (как в фильме), а им в глаза имплантированы камеры. Короче, отрицали реальность. Когда мы смотрим сториз популярных блогеров, то втягиваемся в это реалити-шоу. Или показывает свое. Считаю фильмы вроде «Игры» опасными для общества, как и гаджеты. По совету учителя перешла на кнопочный телефон и перестала играть с тирот матрицы.

Конечно, главным вдохновителем Финчера был его величество Альфред Хичкок. В первую очередь детективная лента маэстро «Головокружение».

Одна из главных отсылок — книга Фаулза «Волхв». Мало того что главных героев зовут одинаково, но и факты их биографии, и философия игры невероятно похожи. Здесь не действуют привычные правила, а цель — туманна.

Кое-что о сериале, который стоит увидеть:

Вступительные титры фильма. Перед нами домашняя видеозапись, которая раскрывает предысторию главного героя Николаса Ван Ортона. На ней Николас в детстве и его отец на вечеринке в честь 48-летия. Один из самых популярных

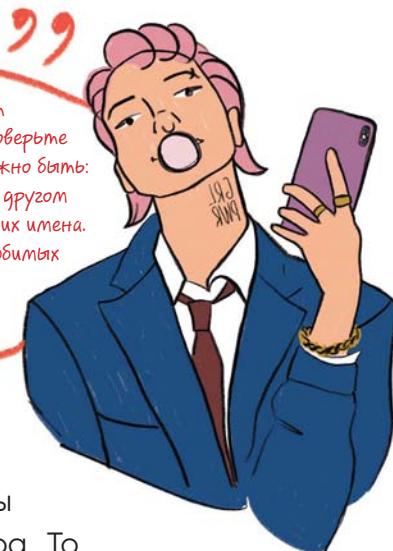
”

Элоиза Симпсон:

Практически все фильмы Финчера проваливают тест на гендерную непредвзятость. Судите сами, проверьте любую из его картин на тест Бекдел-Уоллас. В кино должно быть:

1) два женских персонажа, которые 2) говорят друг с другом 3) и говорят не о мужчинах. 4) Зритель должен знать их имена.

А теперь проверьте этим тестом любой из ваших любимых фильмов. 90% его не пройдут. В общем, фильм о мужчинах и для мужчин, как и большинство голливудских остросюжетных фильмов.

! современных сериалов «Наследники» использует очень похожие кадры в качестве отсылки к фильму Финчера. То же домашнее видео обеспеченного семейства, только в титрах «Наследников» удаляются лица главы семейства, чтобы показать их разобщенность со своими детьми.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

➔ Что вы чувствуете после просмотра фильма (используйте «колесо эмоций»)?

«ИГРА»

→ Какая сцена в фильме «зацепила» вас больше всего и почему?

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal red lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, resembling notebook paper. There are no markings, text, or other features on the page.

→ Какой герой больше всего похож на вас, какие герои напоминают ваших близких?

This image shows a single sheet of white paper with ten horizontal red wavy lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, creating a simple, clean background. There is no text or other markings on the paper.

→ Как вам развязка фильма? Может, придумаем другую?

И еще:

→ Если бы психолог посмотрел на действия Николаса, что, по вашему мнению, он сказал бы об этом персонаже? Опишите конкретные утверждения или действия, которые, по вашему мнению, могут заинтересовать психолога, и выводы, которые, по вашему мнению, он сделает.

РЕЖИССЕРСКОЕ ЗАДАНИЕ

Готовы поломать себе голову? Тогда добро пожаловать в Игру. Ассистировать нам будет сам Франц Кафка. Вот он уже присаживается в свое режиссерское кресло. Кажется, он хочет рассказать вам притчу.

Итак...

У врат Закона стоял привратник. Пришел к привратнику поселянин и попросил пропустить его к Закону. Но привратник сказал, что в настоящую минуту он пропустить его не может. И подумал посетитель и вновь спросил, может ли он войти туда впоследствии?

— Возможно, — ответил привратник, — но сейчас войти нельзя.

Однако врата Закона, как всегда, открыты, а привратник стоял в стороне, и проситель, наклонившись, постарался заглянуть в недра Закона. Увидев это, привратник засмеялся и сказал:

— Если тебе так не терпится, попытайся войти, не слушай моего запрета. Но знай: могущество мое велико. А ведь я только самый ничтожный из стражей. Там, от покоя к покою, стоят привратники, один могущественнее другого. Уже третий из них внушал мне невыносимый страх.

Не ожидал таких препон поселянин: «Ведь доступ к Закону должен быть открыт для всех в любой час», — подумал он. Но тут он пристальнее взглянул на привратника, на его тяжелую шубу, на острый горбатый нос, на длинную жидкую чер-

ную монгольскую бороду и решил, что лучше подождать, пока не разрешат войти.

Привратник подал ему скамеечку и позволил присесть в стороне, у входа. И сидел он там день за днем и год за годом. Непрестанно добивался он, чтобы его пустили, и докучал привратнику этими просьбами. Иногда привратник допрашивал его, выпытывал, откуда он родом и многое другое, но вопросы задавал безучастно, как важный господин, и под конец непрестанно повторял, что пропустить его он еще не может. Много добра взял с собой в дорогу поселянин, и все, даже самое ценное, он отдавал, чтобы подкупить привратника. А тот все принимал, но при этом говорил:

— Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил.

Шли годы, внимание просителя неотступно было приковано к привратнику. Он забыл, что есть еще другие стражи, и ему казалось, что только этот, первый, преграждает ему доступ к Закону. В первые годы он громко проклинал свою неудачу, а потом пришла старость и он только ворчал про себя.

Наконец, он впал в детство, и, оттого что он столько лет изучал привратника и знал каждую блоху в его меховом воротнике, он молил даже этих блох помочь ему уговорить привратника. Уже померк свет в его глазах, и он не понимал, потемнело ли все вокруг или его обманывало зрение. Но теперь, во тьме, он увидел, что неугасимый свет струится из врат Закона.

И вот жизнь его подошла к концу. Перед смертью все, что он испытал за долгие годы, свелось в его мыслях к одному вопросу — этот вопрос он еще ни разу не задавал привратнику.

Он подозвал его кивком — ооченевшее тело уже не повиновалось ему, подняться он не мог. И привратнику пришлось низко наклониться — теперь по сравнению с ним проситель стал совсем ничтожного роста.

— Что тебе еще нужно узнать? — спросил привратник. — Ненасытный ты человек!

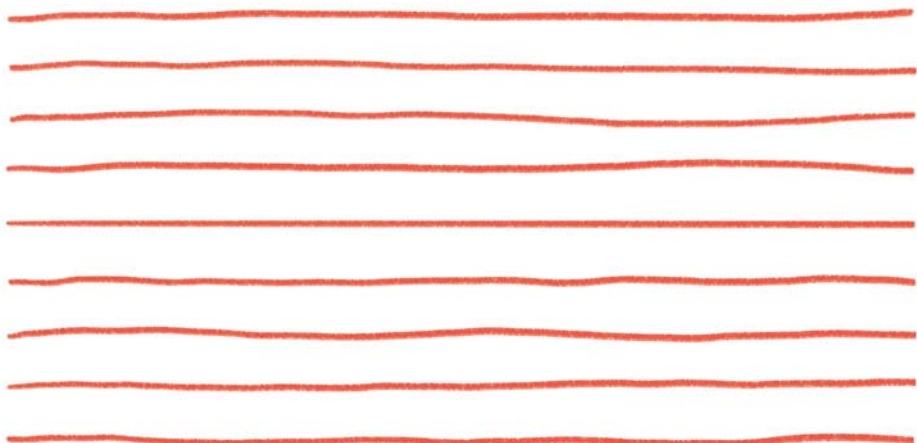
— Ведь все люди стремятся к Закону, — сказал тот, — как же случилось, что за все эти долгие годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили?

И привратник, видя, что поселянин уже совсем отходит, закричал изо всех сил, чтобы тот еще успел услышать ответ:

— Никому сюда входа нет, эти врата были предназначены для тебя одного! Теперь пойду и запру их.

? Как вы поняли притчу? Почему врата были только для поселянина?

(Франц Кафка. Процесс)

[illegible]

Теперь, когда вы выполнили все задания и узнали столько нового, изменилось ли ваше отношение к фильму?

Итоговая оценка фильму:

«КОЯАНИСКАТСИ: ЖИЗНЬ, ВЫВЕДЕННАЯ ИЗ РАВНОВЕСИЯ» **Годфри Реджио (1983, США)**

Оригинальное название: «Кояанискатси» — в переводе с языка племени хопи «сумасшедшая жизнь», «исчезающая жизнь», «жизнь, лишённая равновесия».

Фильм является первым в трилогии «Каци». Далее вышло ещё 2 ленты:

- «Поваккаци: меняющаяся жизнь» (1988 г.)
- «Накойкаци: жизнь как война» (2002 г.)

Авторы сценария: полноправным соавтором фильма выступает композитор Филип Гласс. Годфри и Филип работают вместе над монтажом и музыкальным сопровождением. «Точно так же, как перчатка надевается на руку, одно искусство, одно средство выражения мотивирует и побуждает к действию другое, и наоборот... Без Филипа моих фильмов бы не существовало. Я всегда приглашаю его в съёмочные экспедиции, чтобы он видел место действия и черпал в нём вдохновение. Он пишет музыку в процессе съёмок», — поделился Реджио. Кстати, когда фильм демонстрировался в кинотеатрах, композитор исполнял музыку прямо во время показа.

Исполнители главных ролей: наша планета.

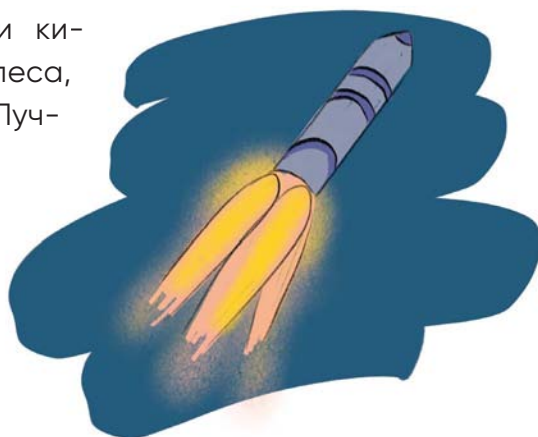
Кинопремии:

- «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале;
- Международный кинофестиваль в Варшаве, Польша, 1988: Приз зрительских симпатий;

- Премия ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, США, 1983 в категории «Лучшая музыка»;

- победитель Cinema Eye Honors;

- фильм вошел в постоянный фонд многих международных институтов искусств: Национальный регистр кинофильмов США Библиотеки Конгресса, Музей современного искусства и Британский институт киноискусств.

ПЕРЕД ФИЛЬМОМ

! Нас ждет настоящая киномедитация. Итак, в главной роли та, что на слуху практически у каждого, великая, знаменитая, прекраснейшая... Земля. Ваше зрение и слух – вот чувства, которые здесь играют главную скрипку. Однако зрелище это насколько восхитительное в своих масштабах, настолько и... катастрофическое. Порой нелегкое, но НЕЗАБЫВАЕМОЕ! Будьте готовы ко всему.

Наскальная живопись, старт ракеты Аполлон-13, ядерный взрыв, пошив джинсов и приготовление сосисок, шумные мегаполисы и бескрайние пустыни...

Как это уместилось в одной картине и как вообще может быть связано?

Подсказку мы найдем в названии фильма.

А дальше — я умолкаю. Ведь в фильме не будет слов. Это только ваше странствие.

Когда смотреть?

- Когда хотите осмыслить свою жизнь.

Кто такой режиссер Годфри Реджио?

- Подростком Годфри ушел из дома (говорит, что от скуки) и стал католическим монахом. В монашеском ордене Христовых братьев он провел 14 лет. В общине было запрещено кино, кроме образовательных религиозных фильмов.
- Иногда он в шутку сокращает свое имя: «Зовите меня просто God ("Бог")!»
- 9 лет работал учителем с трудными подростками из испанских банд.

- Годфри с женой живет в Санта-Фе. Коренное население этих земель — индейцы племени хопи (их язык дал название фильмам трилогии).
- Основатель и активный участник нескольких благотворительных организаций.
- Один из самых любимых поэтов Реджио — Иосиф Бродский. Режиссер не знает русский, однако часто слушает его выступления на родном языке, чтобы почувствовать его дух. Чтение стихов он сравнивает с молитвой.

Несколько слов и о Филипе Глассе:

- Рави Шанкар и Кокто сформировали его музыкальные предпочтения.
- Филип Гласс обожает индийскую классическую музыку.
- В молодости Гласс 6 лет пропутешествовал по Северной Индии. Он общался с тибетскими беженками из Китая и встречался с четырнадцатым Далай-ламой.
- На вопрос «Какую музыку должен услышать каждый человек?» Филип Гласс ответил: «Музыку собственного сердца».

На что смотреть?

1. Режиссер называет свое кино артопсией («artopsy» — от слов «art» — «искусство» и «autopsy» — «вскрытие трупа»), поскольку темой фильма является сама аудитория. Выходит, зритель подсматривает не за героями, но за собой.

2. Перед вами — документальное кино. Еще точнее — киноплазма. Оно соткано из фрагментов, снятых в разных концах земли в разное время. Монтаж будет ускорять и замедлять течение киновремени. А главным проводником станет ритмическая музыка Филипа Гласса.

3. Не пытайтесь воспринимать фильм умом, постарайтесь ничего не ожидать, почувствуйте! Будьте открыты экспериментам. Наблюдайте за своими эмоциями. Слушайте: себя и уникальную музыку Гласса. Обращайте внимание на свои ассоциации. Они наверняка неслучайны!

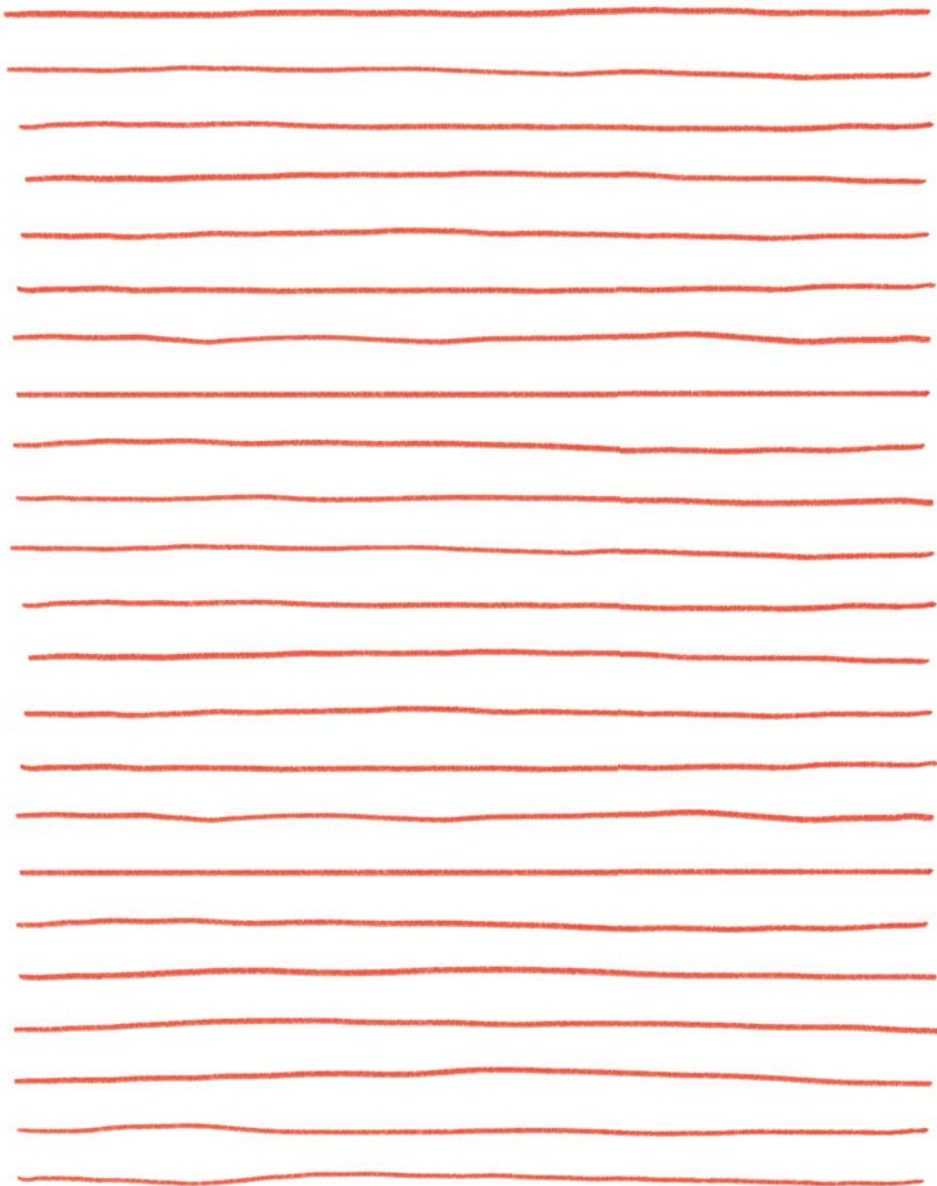
4. В финансировании проекта на разных этапах участвовали Фрэнсис Форд Coppola, Джордж Лукас и Стивен Содерберг.

5. Иногда фильмы трилогии значатся в разделе «музыкальное кино». Один этот фильм снимался три года, еще три ушло на монтаж и написание музыки. На DVD он разделен на главы по названиям музыкальных отрывков.

6. По авторской задумке кино должно было быть без названия. Вместо него — только символ. Однако потом было найдено слово, которому нет аналогов в нашем языке. Режиссеру было важно, чтобы оно не имело эмоционального багажа.

7. E

This image shows a full page of white paper with horizontal red lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

Ответы помогут проанализировать фильм.

Душевного просмотра!

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

- Поставьте оценку фильму:

- Уровень душевности:

- Уровень раздражения:

- Уровень актерской игры:

Почему его точно стоит увидеть?

1. «Мои фильмы не рассчитаны на логику, на интеллект: они целятся в солнечное сплетение зрителя, это нутряной кинематограф», — говорит о своих творениях режиссер.

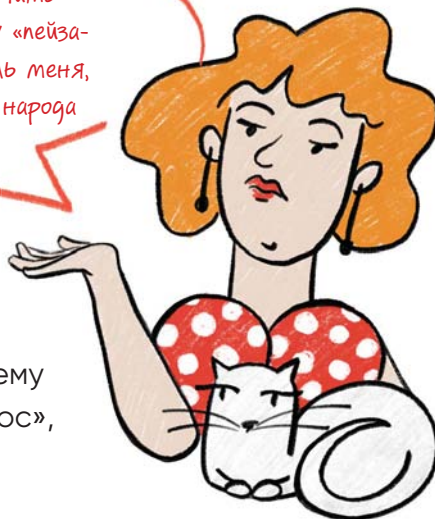
2. Каждый фильм трилогии посвящен разным темам. «Коянискатси» рассказывает нам о взаимодействии человека и мира технологий.

3. Хоровая песня в конце фильма, «Пророчества», поется на диалекте хопи. Перевод куплета: «Если мы выкопаем клады из земли, мы навлечем на себя беду. Ближе к Дню очищения в небе будет вращаться паутина. В один прекрасный день мешок с пеплом может быть сброшен с неба, он сожжет землю и вскипятит океаны».

4. Своего рода продолжением знаменитой трилогии «Каци» можно считать творения Рона Фрике (режиссера и оператора, участвовавшего в создании «Каци»). Конечно,

Sladkaia_bulo4ka:

Набор картинок под музыку. С тем же успехом можно в Яндексe включить на прокрутку картинку по запросу «пейзажи Австралии». Только одна мысль меня, конечно, потрясла: как же много народа живет на Земле!

здесь уже нет гениального союза Гласса и Реджи, однако операторская работа по-прежнему на высоте. Это трилогия «Хронос», «Барака» и «Самсара».

Связь с другими произведениями искусства

- Режиссер признается, что решил снять кино благодаря ленте Луиса Бунюэля. Когда он работал с трудными подростками, он увидел «Забытых» (о мексиканских беспризорниках). С разрешения руководства он создал киноклуб и показывал его своим подопечным.
- Годфри считает учителем режиссера Артавазда Пелешяна. Любимые фильмы: «Времена года», «Наш век» и «Зверь» (короткометражка).
- Отец гениального композитора фильма Филипа Гласса владел музыкальным магазином. Стоит ли говорить, что мальчик с детства жил в музыкальном мире, однако самым ранним и мощным музыкальным событием своей жизни Гласс называет

прослушивание струнного квартета Бетховена и фортепианного трио Шуберта.

- Музыка из «Коянискатси» использовалась в фильмах «Елена» и «Левиафан» Андрея Звягинцева.
- Кадр горного хребта позаимствован из легендарного фильма «Сияние» (1980).

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Что вы чувствуете после просмотра фильма (используйте «колесо эмоций»)?

→ Какая сцена в фильме «зацепила» вас больше всего и почему?

И еще:

→ Что нового вы узнали?

→ Какова идея этого фильма лично для вас? Вы согласны или не согласны с ней?

РЕЖИССЕРСКОЕ ЗАДАНИЕ

У вас прямо сейчас есть шанс создать свое уникальное кино в стиле творения Годфри Реджио. Осталось только выбрать музыку. А затем подберите 20 впечатливших лично вас фотографий. Это могут быть иллюстрации ваших путешествий или профессиональные кадры хоть из Антарктиды, хоть из вашей родной деревни. Места, лица, животные, звезды, заброшенные остановки. Не ограничивайте творческий полет!

● Итак, для начала составим список из 20 уникальных кадров, которые станут фильмом, — что лично вы разместите в ленту, чтобы показать ваш мир?

This image shows a full page of a notebook or ledger with horizontal red ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Теперь, когда вы выполнили все задания и узнали столько нового, изменилось ли ваше отношение к фильму?

Итоговая оценка фильму:

«БАРРИ ЛИНДОН»

Стэнли Кубрика (1975, Великобритания, США, Ирландия)

Оригинальное название: Barry Lyndon.

Авторы сценария: Это вольная адаптация Стэнли Кубриком плутовского романа⁷ Уильяма Мейкписа Теккерея «Карьера Барри Линдона» (1844 г.).

Исполнители главных ролей: Райан О'Нил. На главную роль режиссер выбрал одного из самых известных актеров того времени. За О'Нилом закрепилась слава смазливового парня, который хорошо смотрится в не слишком глубоких фильмах. За время просмотра мы проведем с героем не один год, а значит, герой будет меняться — для актера это нелегкая задача, и О'Нил прекрасно справился с ней, несмотря на свою кинорепутацию.

Кинопремии

● Фильм Кубрика получил премии «Оскар» в 1975 году в четырех категориях:

- лучшая работа художника-постановщика;
- лучшая операторская работа;
- лучший дизайн костюмов;
- лучшее музыкальное сопровождение.

- Также он был номинирован на «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший режиссер».
- Помимо этого, фильм получил две награды BAFTA — за лучшую режиссуру и операторскую работу.

ПЕРЕД ФИЛЬМОМ

Какой мальчишка не читал геройские повести? Какой ребенок не собирал втайне от родителей рюкзак и не мечтал удрать из дома? Так или иначе это случилось — мы выбрались за ворота родительского замка (или землянки, тут у кого как).

А дальше — каждого ждали свои приключения и каждый делал собственный выбор. Любой из нас может с легкостью написать хотя бы один бестселлер — это будет наша личная автобиография.

Цитата: «История эта случилась во времена Георга III, когда все эти персонажи жили и ссорились; хорошие или плохие, красивые или безобразные, богатые или бедные — теперь они все равны».

Когда смотреть?

- Когда жаждете приключений.
- Когда вам встречались обаятельные авантюристы.
- Когда чувствуете себя изгнанником.

Кто такой режиссер Стэнли Кубрик?

→ Отец научил играть Стэнли в шахматы в 12 лет. Через всю жизнь он пронесет огромный интерес к этой игре. Одно время он даже будет зарабатывать игрой в шахматы в Вашингтонсквер и шахматных клубах Манхэттена. Тогда же родители подарили ему первый фотоаппарат, и так возникла его страсть к фотографии. После школы Кубрик становится фотографом журнала Look. В интернете можно найти его фотоработы. Обязательно разыщите и посмотрите их!

→ В институт Кубрик поступить не смог: учеба его особенно не привлекала.

→ Сотни книг о Наполеоне хранилось в библиотеке режиссера. Он мечтал снять кино о жизни полководца. Частично страсть к этому историческому времени легла в основу «Барри Линдона».

→ Великий режиссер был известен своим перфекционизмом. Например, потребовалось 75 дублей, чтобы Скэтмэн Кразерс закрыл дверцу машины (фильм «Сияние»).

→ Женой Стэнли Кубрика с 1957 года и до самой его смерти в 1999 году была немецкая актриса и певица Кристиана Харлан. Они познакомились на съемках «Тропы славы».

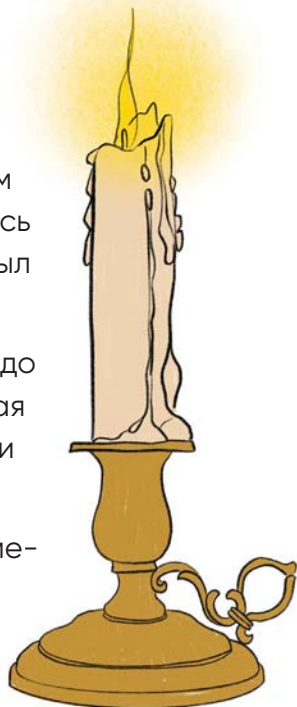
→ Есть «теория заговора» о высадке американцев на Луну. Будто Нил Армстронг никуда не летал, а высадку сняли в студии.

Так вот, приверженцы этой теории считают, что руководил съемочным процессом именно Стэнли Кубрик!

→ Он обожал домашних животных. Особенно котов и золотистых ретриверов. Однажды в его доме жило одновременно 16 кошек.

→ Стэнли Кубрик умер во сне от сердечного приступа через несколько дней после окончания работы над фильмом «С широко закрытыми глазами». Он похоронен в своем поместье (Хартфордшир, Англия). Под своим любимым деревом.

→ О себе Кубрик говорил: «У меня есть жена, трое детей, три собаки, семь котов. Я не Франц Кафка, сидящий в одиночестве и страдающий».

На что смотреть?

1. Кубрик обожал экранизации. Основа многих его лент — литературные произведения. И «Сияние», «Лолита», «Космическая одиссея 2001 года», «Цельнометаллическая оболочка», «С широко закрытыми глазами» — тому подтверждение. Режиссер обращается к литературе не для того, чтобы ее проиллюстрировать. Он создает уникальное кино, которое бессмысленно сравнивать с книжным источником. Оно принципиально иное. Главное отличие — это визуальность, зрелищность и, конечно, — музыкальность.

2. Работа фотографом невероятно повлияла на подход к съемкам. Только посмотрите на симметричные кадры его фильмов! Они выглядят как ожившие фотографии. Говорят, что визуальное повествование всегда значило для него больше, чем диалоги.

3. Режиссер известен своим особым выбором кинообъективов для камеры согласно собственным индивидуальным характеристикам. Например, для съемок «Барри Линдона» он использовал объектив, изначально собранный по заказу NASA в рамках программы Apollo и предназначенный для съемок Луны. Все дело в том, что много кадров снято в тем-

ных интерьерах без дополнительного света, а такая работа обычному объективу не под силу. Это породило и технические сложности: актерам желательно было не двигаться, чтобы камера стояла на одном месте.

4 «Барри Линдон» — удивительная и, возможно, чуть ли не единственная картина, практически полностью снятая без дополнительного освещения. Обычно в фильмах, даже если герои находятся в темной комнате, они дополнительно подсвечиваются специальными лампами. Здесь же вечерние сцены сняты при свете только лишь свечей!

Чтобы обеспечить как можно больше света, Стэнли Кубрик использовал особые свечи. Каждая из них имела три фитиля и была сделана из летучего воска. Это привело к тому, что горели они очень быстро, поэтому некоторые свечи в кадре были такими короткими.

5 Стэнли Кубрик известен своей дотошностью к деталям. «Барри Линдон» не стал исключением. Свет, костюмы, каждая деталь в кадре фотографически воссоздает атмосферу XVIII века. Кстати, режиссер настоял на полном отказе от съемок в студии, все здания и пейзажи здесь аутентичные. До сих пор это кино — одно из лучших среди костюмированных исторических лент. Еще одна деталь — практически все вещи в кадре родом из XVIII века!

6 Перфекционизм режиссера не обошел вниманием и костюмы. За что фильм и получил Оскар. Спасибо гениальной художнице по костюмам Милене Канонеро. Она разыскивала настоящие платья той эпохи на аукционах и блошиных рынках или блестяще копировала одежду XVIII века с полотен художников, например Томаса Гейнсборо. Поскольку вечер-

ние развлечения того времени (карты, балы) происходили при свечах, то и костюмы чаще всего шились из отражающих свет материй, а также украшались камнями, стразами, металлизированной нитью!

Многие костюмы Канореро «вышли в народ», например, после выхода «Заводного апельсина» Кубрика в моду вошел белый цвет, шляпы-котелки и подтяжки. Одна из моих любимых ее работ — наряды героев в фильме Уэса Андерсона «Отель „Гранд Будапешт“», вдохновением для которых послужили картины Густава Климта и Кееса ван Донгена.

7. Режиссер известен своим неповторимым выстраиванием кадра. Среди киноведов даже появился термин «взгляд Ку-

брика». Герои смотрят прямо в камеру (часто исподлобья), но редко произносят реплики.

8. Еще одна визитная карточка Кубрика — симметрия кадра. Уэс Андерсон перенял эту манеру именно у великого режиссера. Симметрия подразумевает такое выстраивание композиции, цветового и светового решения кадра, при котором его части пропорциональны и соразмерны друг другу.

9. Еще одна деталь фирменного почерка Кубрика — титры внутри картины. Текст не только обрамляет кино, но и делит его на части. Он является органической частью ленты, соответствует стилю и настроению. Например, в «Барри Линдоне» — это печатный шрифт XVIII века.

P. S. Есть еще одна особенность: практически в каждом фильме Кубрика можно увидеть... санузел! Быть может, таким образом режиссер окончательно раскрывает характер эпохи и героев. Или хочет вызвать у зрителя ощущение полной сопричастности, словно мы смотрим реалити-шоу и у героев нет никаких секретов от нас.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Кратко опишите, с какими чувствами и в каком настроении вы приступаете к просмотру фильма?

→ Как сегодня прошел ваш день и как вы ощущаете себя физически?

A series of 20 horizontal red lines, slightly wavy, intended for handwritten notes or answers.

Ответы помогут проанализировать фильм.

Душевного просмотра!

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

- Поставьте оценку фильму:

- Уровень душевности:

- Уровень раздражения:

- Уровень актерской игры:

Почему его точно стоит увидеть?

1. Подготовка к фильму заняла 2 года. Лента снималась почти год (это долго, часто режиссеры успевают все снять за месяц). Для съемки одной сцены требовалось до 50 дублей! А сцена встречи Барри и леди Линдон переснималась около ста раз. На монтаж одной только сцены дуэли Барри с пасынком ушло 42 дня.

2. Весь фильм нас сопровождает... сам режиссер! Невидимый рассказчик (закадровый голос) — это находка Кубрика, в самом произведении повествование идет от первого лица. Заметьте, рассказчик иногда опережает события, а иногда и иронизирует над главным героем. У него свой характер и взгляд на происходящее. Кстати, Кубрик частенько использует такой прием, за что его недолюбливают некоторые критики, повторяя: «Кино должно показывать, а не рассказывать».

3. Магию фильма создают мелочи. Режиссер год готовился к съемкам и полностью изучил быт того времени. В ка-

Zeus: Спасибо, но в музее в этом месяце я был, благодаря маме. Вся эта картинность надоела, тяготина страшная. Когда я смотрю кино, я хочу, чтобы оно захватило меня. Получился не фильм, а занудный музейный экспонат.

дере нет ни одной лишней вещи. Карты, бритвы, зубные щетки — все соответствует эпохе.

4. Чтобы понять замысел режиссера, сравним кино с книгой. Кубрик делает акцент на внутренней жизни героя и игнорирует многие сцены приключений. Мы обращаем внимание на чувства и реакции Барри, а не на его действия. Становятся очевидными пассивность и драматизм героя, будто судьба несет его по течению.

5. В предисловии к фильму мы говорили о симметрии кадра. Она также явственно проступает и в сценарии Кубрика: кино «обрамляется» сценой дуэли. Во вступлении — на дуэли погибает отец Барри. В конце — происходит дуэль с пасынком.

6. Также нас ждут карточные игры и ужины. Повторяющаяся цикличность повествования пронизывает весь фильм, словно показывая цикличность и самого мира, и наших жизней, сменяющимися актерами, но схожими сюжетами.

7. Какие чувства вызвал у вас комментарий невидимого рассказчика? У Кубрика был тонкий расчет. Он подвел нас

к выбору: довериться своим переживаниям или пойти на поводу у готовых ответов? Какой выбор сделали вы? Заметили ли вы, что вашими чувствами пытались умело руководить?

8. А теперь вспомним окончание ленты — дата на чеке — 1789 год. Кинокритики придают ей большое значение, ведь это год начала Великой французской революции. Значит ли это, что Кубрик хочет намекнуть нам на эпоху революции и демократии?

99

99

Иннокентий К.: Давайте будем честны:

Стэнли Кубрик мечтал совсем о другом кино, все, что мы увидели, — лишь хлебные крошки основного блюда. Он был настоящим фанатом Наполеона.

Более того, считал, что современный мир является результатом действий полководца. Так вот, он тогда с двадцатью учеными перелопатил сотни биографий Наполеона. В доме Кубрика был даже специальный книжный шкаф с документами и литературой только о нем. Он знал все от любимой еды полководца и цвета пуговиц на мундире до того, какая погода стояла в тот или иной день. Кстати, говорят, что идею фильма так и не воплотили, потому что вышла убыточная лента «Ватерлоо» Сергея Бондарчука.

Потери студии исчислялись сотнями миллионов долларов!

Тот тоже был мегаломанистом — 15000 пехотинцев в массовке, как вам? А битва была реконструирована по часам!

В общем, студия отказалась повторять ошибку и свернула не менее гениальное творение Кубрика. А технические решения, игры с камерой, светом, костюмы, даже география съемок перекочевали в «Барри Линдона». Так сказать, лучше синица в руке. Каждый раз, наблюдая это кино, не могу отделаться от ощущения, что этот фильм у Кубрика случился по расчету. Барри Линдон для меня — такой памятник несбывшимся мечтам гения. Восторг от фильма заглушает грусть.

Связь с другими произведениями искусства

В качестве референсов Кубрик использует живопись. Его кино — настоящая картинная галерея! А в ней полотна художников, работающих в стиле барокко и рококо, — Антуана Ватто, Жана-Оноре Фрагонара, Уильяма Хогарта, Томаса Гейнсборо, Даниэля Ходовецкого, Джорджа Стаббса и Иоганна Цоффани, романтика Джона Констебла (пейзажи) и прерафаэлиты Адольфа фон Менцель (у него удивительно выписаны интерьеры и быт времени). Кадры практически детально воспроизводят свет, цветовые решения, позы. Например, сравните сына Барри с детскими портретами, созданными Гейнсборо. Или жену Барри и портрет Сары Сиддонс.

Стэнли Кубрик — настоящий меломан. И в этом фильме он позволяет себе разгуляться! Музыкальной частью заведовал Леонард Розенман и был удостоен «Оскара». Мы слышим голос эпохи барокко: произведения Генделя, Баха, Моцарта и Вивальди. Главный саундтрек — новая аранжировка «Сарабанды»⁸.

«Барри Линдон» считается эталоном костюмированного кино. Под влиянием фильма Стивен Фрирз создал «Опасные связи», а София Коппола — «Марию-Антуанетту».

«Барри Линдон» — любимый фильм Мартина Скорсезе и один из любимых фильмов Ларса фон Триера. Последний явно был вдохновлен особенной кубриковской сюжетной структурой и использовал нечто похожее в собственных кинокартинах: «Догвилль» (2003), «Антихрист» (2009) и «Нимфоманка: Часть 1» (2013). Кстати, комментарии невидимого рассказчика, весьма противоречащие происходящему на экране, также использованы в «Догвилле».

Еще один подарок зрителю – удивительная архитектура и интерьеры в кадрах. Мы можем увидеть здания XII–XVIII веков. Съемочная группа отсняла несколько десятков различных замков и пейзажей. Например, Людвигсбургская резиденция и неоготический замок Гогенцоллерн (старинный замок-крепость в Баден-Вюртемберге, в бывшем княжестве Гогенцоллерн-Гехинген, в 50 километрах южнее Штутгарта), дворцы Фридриха Великого: Сан-Суси и Новый дворец в Потсдаме (дворец в стиле позднего барокко, возведенный в 1763–1769 годах по желанию Фридриха Великого на западном краю парка Сан-Суси для официальных приемов. Считается последним примером стиля барокко в Пруссии). В Ирландии съемки проходили в поместье Пауэрскорт, а через несколько недель после их завершения там случился пожар. Так что в фильме запечатлены барочные интерьеры, которых уже и не существует.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Что вы чувствуете после просмотра фильма (используйте «колесо эмоций»)?

→ Какая сцена в фильме «зацепила» вас больше всего и почему?

→ Какой герой больше всего похож на вас, какие герои напоминают ваших близких?

→ Как вам развязка фильма? Может, придумаем другую?

И еще:

→ Вы зауважали кого-то из персонажей? Кто это был и почему вызвал уважение?

РЕЖИССЕРСКОЕ ЗАДАНИЕ

Сегодня вам нужно подменить одновременно декоратора и художника по костюмам!

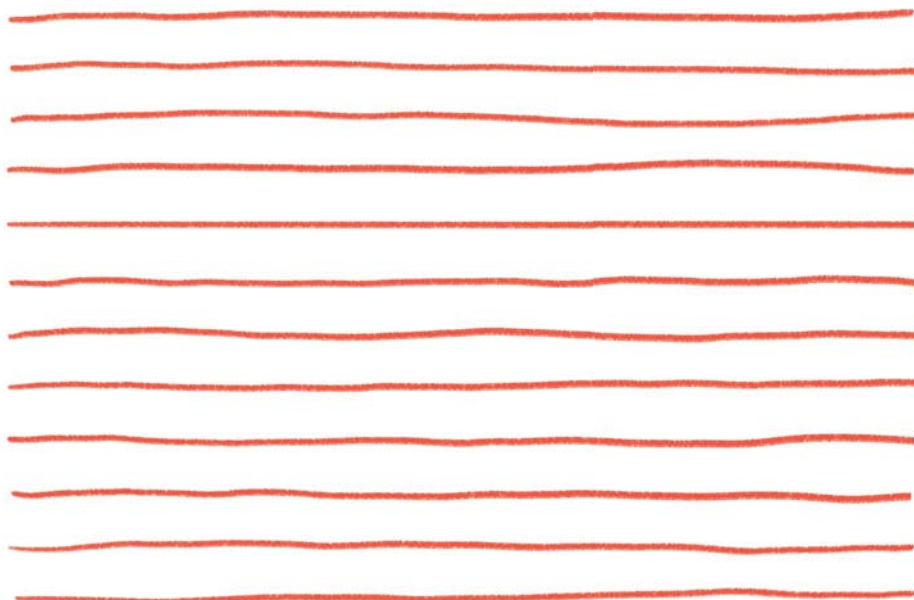
Представим, что вам предстоит сделать нелегкий выбор: нужно определиться с эпохой для съемок нового исторического костюмированного фильма.

- Выберите время, страну и историческое событие, о котором хотели бы снять кино.

- Подберите подходящие референсы: понравившиеся картины того периода.

- Осталось придумать костюмы для ваших героев — в этом тоже помогут картины или фотографии того времени.

- И последний штрих — музыка!

Теперь, когда вы выполнили все задания и узнали столько нового, изменилось ли ваше отношение к фильму?

Итоговая оценка фильму:

«АМАРКОРД»**Федерико Феллини (1973, Италия, Франция)**

Оригинальное название: *Amarcord*. Название созвучно итальянской фразе «Я помню» (*Io mi ricordo*), произнесенной на романьольском диалекте (*A m'arcòrd*), распространенном в Римини. Кстати, сам Феллини говорил, что любые совпадения с событиями его жизни в этой картине случайны, и не любил, когда ее называли автобиографической.

Авторы сценария: Федерико Феллини, Тонино Гуэрра. Посвятите отдельный вечер знакомству с Тонино — это удивительный писатель и поэт, а еще философ, художник и скульптор! Гуэрра сотрудничал с Феллини и Франческо Росси, Андреем Тарковским и Микеланджело Антониони! Он был женат на нашей соотечественнице Элеоноре Яблочкиной и любил ее всю жизнь. Сколько у него чудесных коротких рассказов! А чего стоит его Сад забытых фруктов — Тонино Гуэрра разбил в Пеннабилли сад, в котором собрал фруктовые деревья из заброшенных садов, старинные сорта кустарников и душистых трав!

Исполнители главных ролей: Бруно Дзанин (тогда непрофессиональный актер), Пупелла Маджио, Армандо Бранча, Магали Ноэль. Критики часто называли Магали олицетворением эротической фантазии Феллини. И еще один женский образ, обожаемый мастером, создала актриса Мария Антонietta Белуцци. Кто-то увидит в этой женщине-«великанше» психоаналитический образ матери (кстати, фигурирующий еще в фильме «Восемь с половиной»), а кто-то решит, что это очередной гротеск, циркачество режиссера.

Кинопремии:

- премия «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также номинации в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий»;
- номинация на «Золотой глобус» в категории «Лучший иностранный фильм».

ПЕРЕД ФИЛЬМОМ

У вас было счастливое детство? Помните свой дом? Его запах? Любимое мамино платье? А что, если прямо сейчас вы сможете увидеть мир таким, каким он был тогда, когда деревья были большими, папины руки сильными, а бабушкины пироги — обыденно-вкусными?

Мы отправимся по волнам воспоминаний. Мы ощутим соленую сладость прибоя на рыбацком суденышке. Нырнем в пучину памяти и едва достанем до дна.

А жизнь между тем идет своим чередом. На смену пронизывающему зимнему ветру непременно придет весна. Не сразу. А так, что мы снова не сможем поймать тот миг, когда стали старше. Когда же юность сменилась зрелостью?

Сегодня занавес в нашем кинотеатре неистово

треплет морской ветер. Здесь собрался почти весь город. И, конечно, она — пышногрудая хозяйка табачной лавки. Непременно в красном.

Чем не повод поностальгировать?

Мы можем вспомнить развешенные по двору простыни вперемешку с ночными рубашками, коляски на крыльце подъезда и ораву ребятни во дворе. Трюмо с тройным зеркалом в прихожей, сервиз за стеклом «для особых случаев», gobелен с оленями, желтый торшер. Кучу дедушкиных моторчиков на холодильнике. Аскорбинку и синюю лампу, которую включали во время простуды. И обязательно диафильмы! Белая простынь, булавки — ритуал выходного дня. В общем, у каждого из нас в памяти точно есть свой «Амаркорд».

Цитата: «Смотри, какой красивый вон там, наверху. В нашем городе пух появляется с весной. Этот пух летает вокруг, кружится здесь и там. Парит над кладбищем, где все покоятся с миром... Парит над длинным пляжем с только что прибывшими немцами, которые не чувствуют холода... Летает, летает... Кружится... Кружится... кружится... Летает, летает, летает!»

Когда смотреть?

- Когда готов встретиться со своим внутренним ребенком и спросить, что бы он сказал о том, кем вы стали сейчас.
- Когда разучились фантазировать и мечтать.

Кто такой режиссер Федерико Феллини?

→ Одно из самых ярких воспоминаний детства Феллини – первый поход в цирк. Режиссеру было всего семь лет. Это стало для него своеобразной творческой инициацией, открытием двери в неведомый мир, который будет его убежищем всю оставшуюся жизнь. Больше всего его заворожили клоуны. Поначалу он думал, что это какие-то невероятные существа, духи. Они будут одними из главных образов во многих его картинах. Быть может, не случайно Феллини дал именно образ клоуна любимой музе и жене – Джульетте Мазине (фильм «Дорога»), и именно он так полюбился зрителям.

→ Феллини много лет посещал психотерапевта и был убежденным последователем Юнга. Особенно близки ему были

аналитические толкования сновидений. Также он интересовался трудами Кастанеды и Олдоса Хаксли. Творчество для него — дверь в непознанный мир, в бессознательное. А художник — проводник между мирами.

→ Ребенок Феллини и его жены Мазины Пьерфедерико прожил всего месяц. Супруги часто говорили, что их дети — фильмы.

→ Папарацци сфотографировали умирающего в клинике после инсульта Феллини. Но так и не смогли продать сенсационный снимок — практически все издания отказались публиковать фото.

→ Феллини умер на следующий день после их с Мaziной 50-летней годовщины свадьбы. Его муза умерла через 5 месяцев. Вся семья вместе с сыном похоронена в их родном городе Римини. И если вам когда-нибудь посчастливится побывать там, то помните, что с самого первого шага на итальянской земле вы ощутите связь с Феллини, ведь именно его именем назван аэропорт Римини.

На что смотреть?

1. Перед вами фильм-ощущение. В нем нет граненого выписанного сюжета. Он воспоминание, только хватаешься за него — миг появляется что-то другое. Комическое-лирическое-эротическое переплетаются с детскими предчувствиями восторгов и страхов. Где реальность, а где мечта?

2. Мы попадем в 1930-е годы, в Италию, на побережье Адриатики, где и родился Феллини. «Амаркорд» — кладезь интригующей информации о быте и нравах того времени, но

с одной поправкой: все показано глазами подростка! Обязательно вспоминайте это при просмотре. Так что, с одной стороны – речь о реальном городе и исторических событиях. С другой – мы увидим как будто бы сон, сказку. К тому же прошлое весьма условно и порой служит настоящему. Неслучайно ученые бьются над изучением феномена «ложных воспоминаний». Недаром режиссер повторял: «Наши фантазии – вот наша настоящая жизнь».

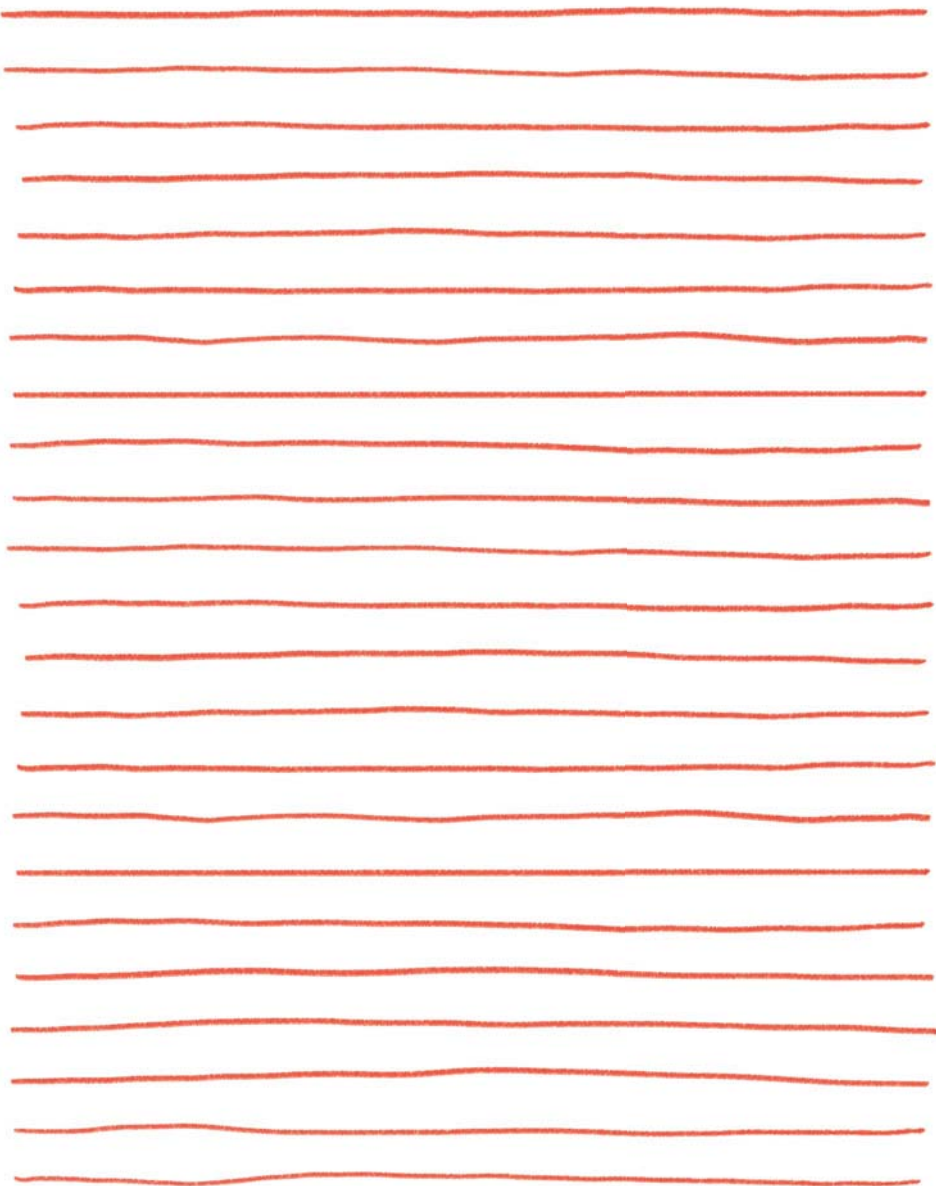
3. Чем старше мы становимся, тем сильнее мифологизируем, – будто заново творим, углубляемся, вспоминаем – свое детство. И тем более размытым оно становится. Там, где была боль первой влюбленности, – уже улыбка от неловких воспоминаний. Именно поэтому даже печальные события показаны через призму романтики и иронии. Наши воспоминания и сны хаотичны. Вот почему времени в фильме будто не существует, оно, словно тот прибор, набегаает и откатывается назад.

Вопросы для обсуждения:

→ Как сегодня прошел ваш день и как вы ощущаете себя физически?

This image shows a full page of a notebook or ledger with horizontal red ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Ответы помогут проанализировать фильм.

Душевного просмотра!

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

- Поставьте оценку фильму:

- Уровень душевности:

- Уровень раздражения:

- Уровень актерской игры:

Почему его точно стоит увидеть?

1. Рецепт решения психологических проблем – не что иное, как «возврат в детство». И дело не только в реальных воспоминаниях, речь скорее об особом состоянии ума, о чувственном опыте. Вот где кладезь психологической релаксации, креативных идей! Недаром многие психологические техники, даосские медитации строятся именно на погружении в «детское состояние». «Амаркорд» – это своего рода визуальная медитация, призванная вытянуть лично ваш внутренний опыт переживания мира детства. Каким он был?

2. Главный герой фильма – сам режиссер. Именно он – дух города. Каждый персонаж – слепки его детских воспоминаний, обрывки фантазий. Здесь соседствуют странные представления ребенка об отношениях взрослых, натуралистичность и детский юмор.

3. Обратите особенное внимание на то, как изображена фашистская Италия. Юмор, придание комичности – глав-

ное оружие режиссера против ужасов того времени. Недаром нет в мире для детей страшнее наказания, чем общий громкий смех одноклассников над их промахом.

4. Мир Феллини и его обитатели — словно кочующий цирк — едут развеселой гротескной компанией из фильма в фильм: фигуристые красотки, клоуны, пухлые обольстительницы, пьяницы и сумасшедшие... Попробуйте найти архетипических персонажей в разных картинах режиссера.

5. Практически все шедевры Феллини пропитаны эротизмом. Он зачарован женщиной! Его словно влекут два их типа, одна из них — хрупкая Мазина, спутница, муза, жена. Другая — Градиска, или табачница, дородная великанша. Феллини вспоминал свой первый эротический опыт, который, вероятно, отложил отпечаток на последующую творческую жизнь: «Великанша Сарагина была первой проституткой, которую я увидел в жизни. За два сольдо она показывала притихшим мальчикам свой зад, закрывав-

Октябрина Францевна:

Перестотрела фильм и осталась в легком шоке. В конце 1970-х я видела иное кино: яркое, глубокое, без пошлых сцен. Не было этой гротескной сцены с обнаженной табачницей, да и фрагмент плотских утех юношей мудрая цензура убрала. Такое кино было нестыдно смотреть с товарищами. Что я увидела сейчас? Бессюжетное вульгарное кино. Ладно бы пикантные сцены были с красивыми актерами и сюжетом, но здесь лишь безвкусный эпатаж.

Zeus: Фильм без сюжета. Феллини хотел закинуть туда много смыслов, охотно верю. Только в итоге вышла каша. При большом желании, видимо, найти в нем гениальную идею можно, чем большинство зрителей и будут заниматься: пытаться убедить себя, что раз уж это Феллини, то фильм стоящий. Но я на такое не ведуся. Как говорилось в «Отличнице легкого поведения»: от тебя все зависит — наплевать на толпу или слиться с ней.

ший собой все небо, за три — слегка покачивала бедрами, а за четыре — поворачивалась к ним лицом. В моих фильмах часто встречается образ женщины с пышными формами, большой, могучей...».

6. Перед каждым фильмом режиссер делал наброски. Сейчас их легко обнаружить в книге о мастере. Отличительной особенностью рисунков было гипертрофированное изображение частей женского тела.

Связь с другими произведениями искусства

1. Одно из главных вдохновений Феллини — сны. Яркие фантазии будоражили его еще в детстве. «Это был особый мир — фантасмагория, галактика светящихся точек, шаров, сверкающих колец, звезд, огней цветных стеклышек, ночной искрящийся космос, сначала вроде бы неподвижный, потом приходящий в движение, все более стремительное, захватывающее, как огромный водоворот, ослепительная спираль. Меня засасывал, ошеломлял этот взрыв видений». Он был не-

вероятно впечатлен знаменитой книгой комиксов «Малыш Немо». Если вам удастся найти ее в оригинальном масштабе (с газетную страницу) — берите не думая! В этих удивительных историях, которые вдохновили, к слову, многих писателей и режиссеров, мы видим сказочные миры снов, по которым путешествует мальчик Немо. Его сопровождает безумный клоун и милая принцесса.

2. Известно, что Феллини придумал несколько комиксов — историю для журнала *Rolling Stone* (USA), «Сон китайца», и потрясающий дневник снов, который он вел по совету своего психотерапевта с начала 1960-х годов вплоть до 1990-х.

3. Нино Рота написал музыку к 17 фильмам Феллини. Среди них — «Сладкая жизнь», «Ночи Кабирии» и, конечно, «Амаркорд»! К фильмам других режиссеров Нино Рота тоже писал. А самая узнаваемая его мелодия — из фильма «Крестный отец» Копполы. Гениальную музыку Рота можно услышать в моем любимом советском мультфильме — «Контакт».

4. Феллини — явный поклонник не только идей Юнга, но и концепции карнавализации Михаила Бахтина. В «Амаркорде», как и в любом карнавале, отсутствует всякая иерархия, зато фамильярный контакт, открытая телесность здесь в почете.

5. После выхода фильма десятки режиссеров начали снимать свои «Амаркорды». Феллини вдохновлялся Алехандро Ходоров-

ски. Неслучайно кинокритики зовут его «латиноамериканский Феллини». Но в автобиографии «Танец реальности» режиссер идет еще дальше и приглашает исполнять главные роли своих родственников. Фантасмагория на этом не заканчивается, на роль отца главного героя (то есть себя) он зовет... своего старшего сына!

6 Знаменитый режиссер Эмир Кустурица считает Феллини своим учителем. В автобиографической книге он пишет целую главу («Спасибо тебе, Федерико»), посвященную «Амаркорду».

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Кто населяет ваш Амаркорд – город детства? Чем пахнет двор и мягкая подушка?

→ Что вы чувствуете после просмотра фильма (используйте «колесо эмоций»)?

«АМАРКОРД»

→ Какая сцена в фильме «зацепила» вас больше всего и почему?

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal red lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, resembling notebook paper. There is no handwriting or other markings on the paper.

➔ Какой герой больше всего похож на вас, какие герои напоминают ваших близких?

This image shows a single sheet of white paper with ten horizontal red lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal red lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, resembling notebook paper. There are no markings, text, or other features on the page.

[illegible]

→ Вы помните свою первую влюбленность? Постарайтесь вспомнить и описать вашу первую встречу во всех подробностях..

→ Самое яркое событие вашего детства?

РЕЖИССЕРСКОЕ ЗАДАНИЕ

Где вы храните старые альбомы? Давайте вместе заглянем на воображаемый чердак или в бабушкин шкаф.

Готовы? Тогда вытаскивайте поскорее оттуда три памятных предмета из вашего детства. Важно, чтобы они были окрашены яркими воспоминаниями.

Это может быть что угодно: большущий дедушкин мотороллер, игрушечная неваляшка или юла, а может, мамины туфли на высоченной платформе?

● вспомните, какими воспоминаниями и историей они окутаны! А дальше на выбор 2 варианта: нарисуйте их или опишите события, связанные с ними.

Если вы уже это сделали, переходим к следующему заданию.

● Представьте, что вы вернулись в детство и у вас в руках или рядом с вами те самые вещи. Выберите одну из них и подарите мысленно себе нынешнему. Но это не все: шепните себе на ушко какое-то послание. Что вы хотите забрать на память из своего детства?

Теперь, когда вы выполнили все задания и узнали столько нового, изменилось ли ваше отношение к фильму?

Итоговая оценка фильму:

**«НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД»,
Альфред Хичкок (1959 год, США)**

Оригинальное название: «На север через северо-запад» (англ. North by Northwest).

По одной версии, название фильма отсылает зрителя к «Гамлету»:

«I am but mad north-northwest; when the wind is southerly I know a hawk from a handsaw».

Перевод Пастернака: «Я помешан только в норд-норд-вест. При южном ветре я еще отличу сокола от цапли».

«Сокола от цапли» — то есть хищника от жертвы, врага от друга?

Только о значении одной этой фразы Шекспира написано сотни мнений, даже орнитологов. Как она соотносится с названием фильма? Вероятно, дело в том, что эта фраза на первый взгляд звучит нелогично, сродни бреду сумасшедшего, но так ли это? Это повод перечитать классика, вооружившись знанием фильма Хичкока!

Кстати. Хичкок в шутку хотел назвать фильм «Человек в носу Линкольна» — почему? Скоро узнаем!

Авторы сценария: Хичкок признавался, что давно мечтал снять фильм со сценой погони по легендарной «горе президентов» Рашмор. С этой идеи они начали сотрудничество с Эрнестом Деманом. Режиссер был вдохновлен историей знакомого журналиста о британской разведке и несуществующем агенте, которого придумали, чтобы сбить неприятеля с толку.

Кинопремии:

- три номинации на «Оскар»: лучший сценарий, монтаж и работа художника-постановщика.

Главные роли: Кэрри Грант. Эта роль стала одной из последних в карьере Гранта. Он был одним из самых популярных и высокооплачиваемых актеров Голливуда. Но внезапно завязал с кинокарьерой в 60 лет. Он мечтал наконец быть рядом с семьей. По другой версии, все дело в том, что он не хотел стареть на экране и желал запомниться зрителям в расцвете сил.

Ева Мари Сэйнт, которая сыграет загадочную главную героиню, всегда подчеркнуто тактично отзывалась о режиссере, в отличие от других «хичкоковских блондинок». Кстати, все ее наряды выбрал лично Хичкок. Ему не понравилось все, что приготовили костюмеры, и они вместе с Евой отправились на поиски платьев. Когда Керри Грант, видя это, поинтересовался у мэтра, что надеть ему, тот был немногословен. «Оденьтесь как Кэрри Грант».

ПЕРЕД ФИЛЬМОМ

Вы точно уверены, что вы — это вы?

А что, если через несколько часов по дороге в магазин с вами лицом к лицу встретятся несколько маргинальных личностей? Они уверенно назовут вас другим именем, а на ваши попытки объяснить, что это какая-то ошибка, молча поведут в сторону темного автомобиля?..

Ничего не напоминает? Ну конечно, это та самая сцена из нашей «Бриллиантовой руки»! Помните этот диалог:

- Я тебя тоже не сразу узнал...
- Да?
- Угу! Ты зачем усы сбрил?
- Что?
- Я говорю – зачем усы сбрил, дурик?
- У кого?
- Простите, с кем имею честь?
- Лодыженский, Евгений Николаевич, школьный друг этого дурика! Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил?
- Усы? Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы. У нас очень мало времени. Пей!

К/ф «Бриллиантовая рука» Л. Гайдая

Но постойте, на этом сходства с нашей отечественной классикой не заканчиваются!

Помните, в «Бриллиантовой руке» Геша в ресторане «Плакучая ива» отправляется «позвонить мамочке». Это и вообще прямая цитата из «На север через северо-запад». Не будем забегать вперед, однако предупрежу, что с этим фильмом Хичкока можно еще и поиграть: на этом необъяснимые сходства с фильмом Гайдая не заканчиваются!

Цитата: «У меня есть работа, секретарша, мать, две бывших жены и пара барменов, чье материальное благосостояние зависит от меня. Я не хотел бы их разочаровать, позволив себя немножечко убить».

Когда смотреть?

- ♥ Когда хочется приключений.
- ♥ Когда вам кажется, что вас уже не удивить.
- ♥ Когда вас частенько принимают за другого.

Кто такой Альфред Хичкок?

- Хичкок учился в иезуитской школе. Там царили жуткие нравы: детей часто наказывали ударами.
- Однажды за детскую шалость отец решил проучить сына: отправил пятилетнего ребенка в полицию с письмом, прочитав которое, полицейский, чтобы преподать мальчику урок, запер его в настоящей камере. С тех пор Хичкок всю жизнь боялся стражей правопорядка.
- Режиссер с детства фанатично относился к порядку и систематизации. Он собирал карты и схемы проезда транспорта, наизусть знал все названия станций и расписание поездов.

→ Он хотел стать судьей и провел юность в лондонском суде Олд-Бейли, слушая речи убийц и адвокатов. Кстати, режиссер даже снял тот самый суд в 1971 году в фильме «Безумие» с отсылками к собственной биографии.

→ Первая работа на студии – рисование титров и создание декораций.

→ Режиссер жил с мамой до 26 лет.

→ Хичкок женился раз и навсегда. С Алисой Ревиль они прожили почти 55 лет. Говорят, жена стала первой женщиной режиссера. Через два года после свадьбы появится их единственный ребенок – дочь Патриция.

→ Альма была монтажером, потом – ассистентом Хичкока. Всю жизнь она активно работала над каждым фильмом вместе с мужем. Давала советы и осуществляла конечный монтаж лент. Часто именно за ней было последнее слово. «Альме это понравилось», – было главным комплиментом режиссера. Альфред Хичкок считал самым невероятным свойством супруги ее нормальность.

→ Хичкок – первый режиссер, который создал личный бренд! Его компания *Hitchcock Baker Productions* занималась только ЕГО рекламой. Он писал статьи в газеты и ходил на интервью, как на работу.

→ Еще одна «фишка» режиссера, которая войдет в историю: практически в каждом своем фильме он будет появляться в кадре. Это настолько захватило зрителей, что вместо просмотра фильма они искали Хичкока в киноленте. Но потом это стало навязчивой игрой зрителей, мешающей смотреть фильм. «Я стараюсь показаться на экране в первые пять минут, чтобы дать людям спокойно смотреть фильм, не выискивая меня в толпе статистов», — говорит Хичкок.

→ Хичкок начинал снимать еще немые фильмы! ЮНЕСКО включила в список всемирного наследия девять немых фильмов Альфреда Хичкока.

Черно-белые ленты ценил выше цветных. В цвете, считал он, многое выглядит куда омерзительнее. Например, когда кровь уходит в сток с водой.

→ Хичкок признавался: его вес — это привычка с детства заедать стресс.

→ Хичкок страдал различными фобиями. Самая необычная из них — страх перед яйцами. Он считал их невероятно отталкивающими и пугающими. Особенное отвращение вызывал у него растекающийся желток. Некоторые исследователи и вовсе приписывают ему страх любых овальных предметов.

→ Режиссер работал с Сальвадором Дали. Сюрреалист создал сцену сна в фильме «Завороженный».

→ Хичкок предложил Набокову написать сценарий для одного из фильмов, но дело дальше переписки не пошло. Набоков любил Хичкока, а слова из его фильма «39 ступеней», по одной из версий, послужили названием англо-американской биографии Набокова «*Speak, memory*».

Почему фильм стоит увидеть?

1. Хичкока называют королем саспенса. Давайте разбираться, что это значит.

Слово самому Альфреду:

Представьте, что мы с вами вот так мило беседуем. А под столом, за которым мы сидим, пристроена бомба. Все тихо-мирно, и вдруг бац! — взрыв! Публика поражена, но перед этим идет совершенно нейтральная сцена.

А вот как будет выглядеть ситуация с саспенсом. Бомба опять под столом, но теперь публика об этом знает. Может быть, она видела своими глазами, как ее пристроил туда какой-нибудь анархист. Ей известно, что бомба взорвется в час дня, и на экране появляются часы. Видно, что они показывают без четверти час. В этих обстоятельствах самый невинный разговор становится многозначным, потому что **зрители включают известную им информацию в оценку происходящего**. Они следят за событиями на экране, и из души каждого рвется крик: «Хватит трепаться о пустяках! Сейчас бабахнет!»

В первом случае мы предоставили публике возможность 15 секунд поудивляться в момент взрыва. Во втором мы обеспечили ей 15 минут саспенса (Ф. Трюффо. Кинематограф по Хичкоку. 1996).

2. Хичкоковская блондинка — это выражение плотно вошло в язык киноманов. Музами Хичкока и исполнительницами этой роли стали Грейс Келли, Тippi Хедрен, Ингрид Бергман и другие актрисы. Кто она, эта блондинка? Она сочетает в себе холодность и в тоже время внутренний жар, скромность,

жертвенность, но часто и решимость. И ни в коем разе не открытую страстность. Хичкок считал, что такой типаж работает на саспенс.

3. Обратите внимание на камеру в фильмах режиссера. Будто мы при ее помощи подсматриваем что-то интимное, будто мы и есть тот самый злодей. Подобный прием называют «субъективная камера». Он разрушает границу между зрителем и фильмом, мы словно становимся соучастниками.

4. Хичкока часто критиковали за то, что визуальная составляющая всегда главенствовала над глубиной повествования. Говорят, когда актер задавал вопрос Хичкоку: «Что мне играть?», он холодно отвечал: «Понятия не имею. Все в сценарии».

А если актер переспрашивал: «Какая у меня мотивация в этой сцене?», режиссер говорил: «Размер гонора».

5. Именно фильмы Хичкока сделали популярным эффект контр-зума. Герой в центре остается на месте, а задний фон плавно или быстро меняется. Как он создается? Нужно приблизиться к объекту, который снимаете, а зумом камеры, наоборот, его отдалять. Объект в центре может остаться на том же месте, однако кадр придет в движение. Самый известный пример – фильм «Головокружение». Герой переживает страх и поднимается по лестнице, а затем видит, как пространство внизу превращается в пропасть.

6. Хичкок удивительно работает с монтажом, а в сети можно найти переснятый им эксперимент нашего соотечественника Льва Кулешова («эффект Кулешова»), который показывает, как работает магия монтажа. Обратите внимание, как в напряженных сценах стремительно один кадр сменяет дру-

гой. Особенное внимание там уделено лицу и, конечно, глазам. Такие чередующиеся макропланы усиливают напряжение и драматургию сцены.

7. Режиссер был настоящим гением маркетинга. Большинство его фильмов притворяли яркие рекламные компании, ничего подобного в те времена не создавали. А продвижение фильма «Психо» вошло в учебники по рекламе.

До выхода фильма в кино зрители в качестве приманки увидели шестиминутный ролик. В нем сам Хичкок устраивал экскурсию по отелю и дому Бэйтса и призывал: «Этот фильм вы должны смотреть с самого начала или вообще не смотреть!»

В финале ролика режиссер срывает занавеску в ванной, за которой стоит девушка и издает отчаянный, душераздирающий вопль.

8 Нас ждет фильм, который смело можно считать эталоном в своем жанре. После просмотра вы сможете узнать многочисленные отсылки к нему в современных кинолентах. Его в шутку называют не иначе как «первым фильмом о Джеймсе Бонде». Элегантный и ироничный главный герой, шикарная женщина, секретные агенты, яркие декорации и, возможно, самые известные во всем кинематографе сцены погони.

9. Обязательно обратите внимание на титры! Их создал дизайнер Сол Басс. Только взгляните на его фирменные постеры! Его обожали Кубрик, Скорсезе и, конечно, Хичкок. При помощи шрифтов и графических элементов он в первую очередь пытался передать настроение фильма. В моей предыдущей книге «Культтерапия» мы отдельно говорим о титрах, ведь это то, с чего начинается любое кино. Сейчас для нас это весьма естественный подход, но в те времена включать титры в повествование, затягивать ими в водоворот фильма было в новинку. Для нашего фильма он взял за основу формы небоскребов, а дальше — создал одни из первых титров с движущимся текстом.

10 Практически во всех лентах Хичкока можно увидеть стилистику нуара.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Кратко опишите, с какими чувствами и в каком настроении вы приступаете к просмотру фильма?

→ Как сегодня прошел ваш день и как ощущаете себя физически?

A series of 20 horizontal red lines, evenly spaced, intended for writing answers. The lines are slightly wavy and have a hand-drawn appearance.

Эти ответы помогут в дальнейшем для личного психологического анализа фильма.

Душевного просмотра!

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

- Поставьте оценку фильму:

- Уровень душевности:

- Уровень раздражения:

- Уровень актерской изры:

Почему это кино стоит увидеть?

1. Признавайтесь, удалось узнать Хичкока в кадре?

Камео Хичкока — мужчина в самом начале фильма, пытающийся вскочить в автобус. Он появляется в тот момент, когда на экране виден титр «Режиссер — Альфред Хичкок».

2. «На север через северо-запад» стало эталоном и законодателем моды на шпионское кино: спецэффекты, самые невероятные погони, очаровательный и brutальный главный герой, который выходит не только целым и невредимым из всех приключений, но и не помяв идеально скроенный костюм. И конечно, рядом всегда окажется сногшибательная боевая подруга.

3. Ян Флеминг, автор книг о Джеймсе Бонде (и настоящий разведчик, кстати), был вдохновлен фильмом Хичкока. Так что в крови Бонда наверняка есть капля героя Кэрри Гранта. И даже пытался пригласить режиссера вместе поработать над

киноверсией своих творений. Правда, признавал, что с юмором у Хичкока перебор.

4 А вот Хичкок повторял, что этот фильм для него был прежде всего шуткой.

Режиссер честно признался: он принес здравый смысл в дань зрелищности. Он прекрасно сознавал отсутствие логики в некоторых моментах фильма, но зато кино вышло таким увлекательным!

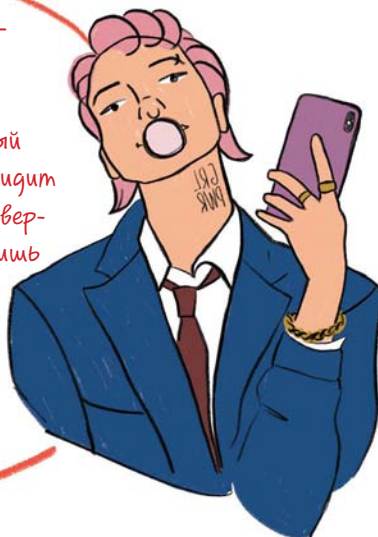
5 Вы удивитесь, но и здание ООН, и части горы, и даже дом Филиппа Вандама — это декорации! Руководство ООН запретило Хичкоку снимать внутри здания, как и на знаменитой горе Рашмор.

6 Кстати, в фильме Хичкок задумал забавную сцену: персонаж Кэри Гранта соскальзывает вниз по носу Линкольна и прячется у него... в ноздре. Но тут он чихает и выдает себя. Сцена так и не попала в кино, как и название фильма — «Человек в носу Линкольна».

7 Фильмы Хичкока содержали в себе элемент провокации. Но цензура диктовала свои порядки, поэтому режиссер пользовался недвусмысленными намеками. А вы заметили, как наши герои страстно флиртуют в купе с понятным продолжением. Что зритель видит следующим кадром? Поезд, въезжающий в тоннель. Фрейдисты точно оценят.

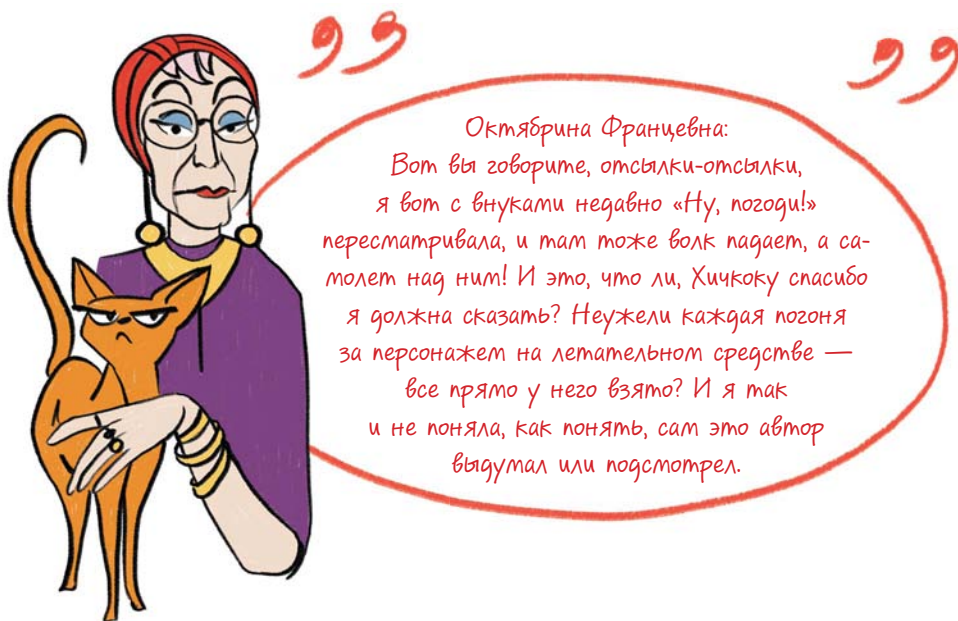
8 Хичкок впервые заговорил о макгаффине и сделал это кинотермином. Сам он объясняет концепцию так: «Это шотландская фамилия, взятая из байки про двух мужчин в поезде. Один говорит: "Что там завернутое лежит на верхней полке?" Второй отвечает: "А, это макгаффин". — "А что такое макгаф-

Элоиза Симпсон: Фильмы Хичкока — типичный пример того, как мужчина управляет кинореальностью. Камера Хичкока — это взгляд мужчины, который беззащитно рассматривает женщину и видит в ней лишь жертву, ради которой герой совершает подвиги. А героиня здесь — всего лишь макгаффин, о котором нам подробно рассказала авторка, не более чем безвольный предмет, ради которого мужчины попадают в увлекательные приключения, а она лишь подчиняется разборкам за нее.

фин?" — "Ну, это такой аппарат для ловли львов в Северо-Шотландском нагорье". — "Но в Северо-Шотландском нагорье нет львов!" — "Ну значит, это не макгаффин!" Получается, что макгаффин на самом деле — то, чего вообще нет». Ничего не поняли? Тогда чуть подробнее: макгаффин — это предмет, который становится катализатором сюжета, на него, словно на палочку, накручивается сладкая вата сюжета. Это может быть секретный документ или амулет. Режиссер повторял, что лучший макгаффин — бессмысленный макгаффин. Некая абстрактная вещь. Она дает простор для зрительской фантазии. В нашем фильме мы узнаем о пленке в статуэтке только в конце.

9. Обратите внимание на самые запоминающиеся кадры фильма: небоскребы, кукурузное поле, огромная гора Рашмор. На таком фоне наш герой (а может, и все мы, зрители) выглядит тревожно-одиноким, что лишь подчеркивает напряжение в фильме.

10. Модные дизайнеры не раз признавали костюм героя Кэрри Гранта лучшим мужским костюмом в истории кино. Он взят за основу героя Тома Круза в «Соучастнике». Однотонные шелковые галстуки и вовсе были фишкой Гранта, он удивительным образом никогда не выглядел в них скучно. А писатель Тодд Макьюэн написал рассказ «Костюм Кэрри Грант», в котором рассказывается о сюжете этого фильма с точки зрения костюма.

11. «К северу через северо-запад», «Психо» и «Птицы» — эти три фильма Хичкока связаны единой темой: властной фигурой матери главного героя, которая весьма активно вмешивается в жизнь мужчины.

Связь с другим искусством:

- С юности любимый писатель Хичкока — Эдгар Аллан По. Режиссер признавался, что пытается выразить то же в своих фильмах, что и По в новеллах.

● Обратите внимание на удивительную архитектуру особняка злодея Вандама. Референсом⁹ для этого дома послужили работы известнейшего архитектора Фрэнка Ллойда Райта в стиле созданной им «органической» архитектуры. Согласно ее принципам, вырванное из контекста окружающей природы здание уже не существует. Постройку необходимо настолько вписать в пейзаж, «как если бы сама природа создала его».

● В фильме Эмира Кустурицы «Аризонская мечта» зритель несколько раз видит отсылку к сцене с кукурузником.

● «Из России с любовью», второй фильм о Джеймсе Бонде, хранит в себе одну из самых ярких отсылок к Хичкоку — преследующий героя вертолет.

● Хичкок коллекционировал искусство. В его доме нашлось место его любимому Клее, Вламинку, Руа, Пикассо и Дюфи. Ищите отсылки к ним в сценах его фильмов! Неслучайно Хичкок как-то заметил, что Поль Клее мог быть делать отличные раскадровки.

Нуар – от французского *noir* (черный). «*Film noir*» – «черный фильм» Фильмы нуар – это скорее не определенный жанр, а настроение, атмосфера. Расцвет голливудского нуара пришелся на 1940-е и 1950-е годы в период Второй мировой войны. Вместе с ней в Голливуд приходит ощущение безысходности, страха и недоверия.

Как распознать нуар в кино?

1. Чаще всего перед нами будет разыгрываться криминальная драма с запутанным сюжетом.
2. Среди главных героев найдется детектив, полицейский, журналист, писатель, гангстер и, конечно, коварные дамы, независимо от профессий.
3. Ночь – особое время, именно ночью разыгрываются самые невероятные и яркие события. В кадр наверняка попадут неоновые вывески и падающие тени фонарей. И конечно, нас ждет проливной дождь.
4. Действие часто происходит в барах, мотелях, казино или других ночных заведениях.
5. Нуар навсегда изменил мир моды. Тренчи, плащи и шляпы – символ жанра. Женщина и вовсе стали на экранах небожительницами – идеальные фигуры «песочные часы», меха, шелк, струящиеся платья в пол.
6. Кадры кинофильма графичны, обратим внимание на контрастную светотень. Огромные тени, зеркала, герои, спрятанные в темноте кадра.
7. В кадре обычно блондинка и брюнетка. Первая окажется невинной жертвой, а темноволосая дама будет сулить опасность.
8. Главное в нуаре – это атмосфера. В воздухе будто разлиты тревога, отчаяние, несправедливость и ощущение сна.

В каких современных фильмах можно разглядеть нуар?

Трилогия «Темного рыцаря», сериал «Фарго» Братьев Коэн, «Тень» с молодым Алеком Болдуином.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Что вы чувствуете после просмотра фильма (используйте «колесо эмоций»)?

→ Какая сцена в фильме зацепила больше всего и почему?

→ Какой герой больше всего похож на вас и на ваших близких?

→ Как вам развязка фильма? Может, придумаем другую?

РЕЖИССЕРСКОЕ ЗАДАНИЕ

Тайный агент.

Сегодня нам предстоит стать помощником сценариста самого Альфреда Хичкока. Но это еще не все: вы станете настоящим тайным агентом!

Итак, можно найти неприметное место для наблюдений в парке или столик в самом углу ресторана. Наша задача – наблюдать за прохожими. Пока не встретим человека, который чем-то привлечет наше внимание.

1. Опишите здесь этого прохожего: как он выглядит, что привлекло ваше внимание, как вам кажется, какими внутренними качествами он обладает (не стесняйтесь, фантазируйте, прислушивайтесь к себе!).

2. А теперь придумаем, как он попал в это место? Что за обстоятельства жизни сопровождают его в этой точке пути?

3. У него наверняка есть пара редких привычек или особенностей (необычный смех, привычка поправлять одежду, походка), опишите их.

Чувствуете, как удивительным образом ваш персонаж оживает? И, кто знает, может, он совсем немного похож на вас? Или, напротив, у вас ничего общего?

А дальше – развивайте своего героя, ищите его друзей и врагов, создавайте ситуации, требуйте принятия решений.

Но для начала напишите о ней или о нем короткий рассказ, начинающийся словами:

«Вы не узнали бы ее (его) год назад...»

P. S. Вы же не забыли дать своему герою имя?

This image shows a full page of a notebook or ledger. It features approximately 20 horizontal red lines spaced evenly across the page. The lines are slightly wavy, giving it a hand-drawn appearance. There is no handwriting or other markings on the page.

Теперь, когда вы выполнили все задания и узнали столько нового, изменилось ли ваше отношение к фильму?

Итоговая оценка фильму:

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ», Михаил Калатозов (1957, СССР)

Оригинальное название: Виктор Розов вспоминал: «Сценарий назвал "Летят журавли"¹⁰. Руководство "Мосфильма" не очень довольное названием. Что это обозначает? Не могу ответить... И для меня самого необъяснимо. Но очень хочется, чтоб фильм назывался именно "Летят журавли"».

Авторы сценария: В основе сценария — пьеса «Вечно живые» Виктора Розова, написанная еще в военном 1943-м. Спектаклем, поставленным Олегом Ефремовым по этой пьесе в 1956 году, открылся театр «Современник». Режиссер Михаил Калатозов, ознакомившись с пьесой, предложил Виктору Розову написать по ней сценарий на следующий же день после прочтения.

Главные роли

В главной мужской роли режиссер сразу видел уже известного актера — Алексея Баталова. А вот женский образ никак не мог найти. Юная Татьяна Самойлова стала настоящим открытием Калатозова. Актриса стала одной из самых известных кинобрюнеток мирового кинематографа. Дело не только в удивительной игре и характере героини. Впервые на экране появляется подобный женский типаж.

Сколько критиков пели оды ее красоте! Сколько спорили о характере и поступках героини! Одна из них — легендарный культуролог и киновед Майя Туровская: «Урусовский открыл в асимметричном и странноватом лице Татьяны Самойловой целый мир человеческого упорства, гнева, скрытой силы. Он снял ее рельефно, крупно, с размахом и той значи-

тельностью, какую умеет придать его камера. Он рассмотрел ее лицо пристально во всех ракурсах, оттенках выражений и индивидуальном сочетании черт, как можно рассматривать пейзаж. Он извлек из лица Тани Самойловой целую зрительную поэму...

После фильма "Летят журавли" стало ясно, что прежний "идеальный" тип героини — с правильно-красивыми чертами лица или простушки с банально-хоро-

шенькой мордашкой — безнадежно

устарел. Стало ясно, что излишне "благополучные", "бесконфликтные" лица уже не кажутся интересными. Стало ясно, что в человеческом лице сегодняшнему кинематографу интереснее всего его неповторимая индивидуальность, угадываемый за нею духовный мир. Стало очевидно, что само понятие "красивой" красоты изжило себя, и напряжение внутренней жизни современного человека, ее сложность легче угадать в лицах асимметричных, особенных, далеких и от невозмутимой классичности и от пошлой "милоты"». (М. Туровская. Татьяна Самойлова // Актеры советского кино. Вып. 2. М.: Искусство, 1966).

Кинопремии:

- картина до сих пор остается единственным полнометражным советским и российским фильмом, награжденным главным призом Каннского фестиваля — «Золотой пальмовой ветвью»;

- актриса Татьяна Самойлова была удостоена специального упоминания жюри, а оператор-постановщик Сергей Урусевский – Гран-при Высшей технической комиссии Франции «За виртуозное владение камерой».

А также фильм получил:

- приз «Серебряное сомбреро» на I МКФ в Гвадалахаре, 1958 г.;
- почетные дипломы IX МКФ В Локарно, 1958 г., I МКФ в Ванкувере, 1958 г. МКФ в Хельсинки, 1958 г. и многих других.

ПЕРЕД ФИЛЬМОМ

Что можно противопоставить смерти? Только любовь. Только любовь и может выжить там, где выжить, кажется, нельзя.

Полноценным соавтором фильма был оператор Сергей Урусевский – настоящая легенда! Он учился на графическом факультете Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры у знаменитых художников В. Фаворского, А. Гончарова, К. Истомина. На третьем курсе познакомился с великим фотографом А. Родченко. Вслед за ним он увлекается фотографией, а уже оттуда приходит в кино. Был фронтовым оператором. В сети можно найти потрясающую импрессионистскую графику Урусевского.

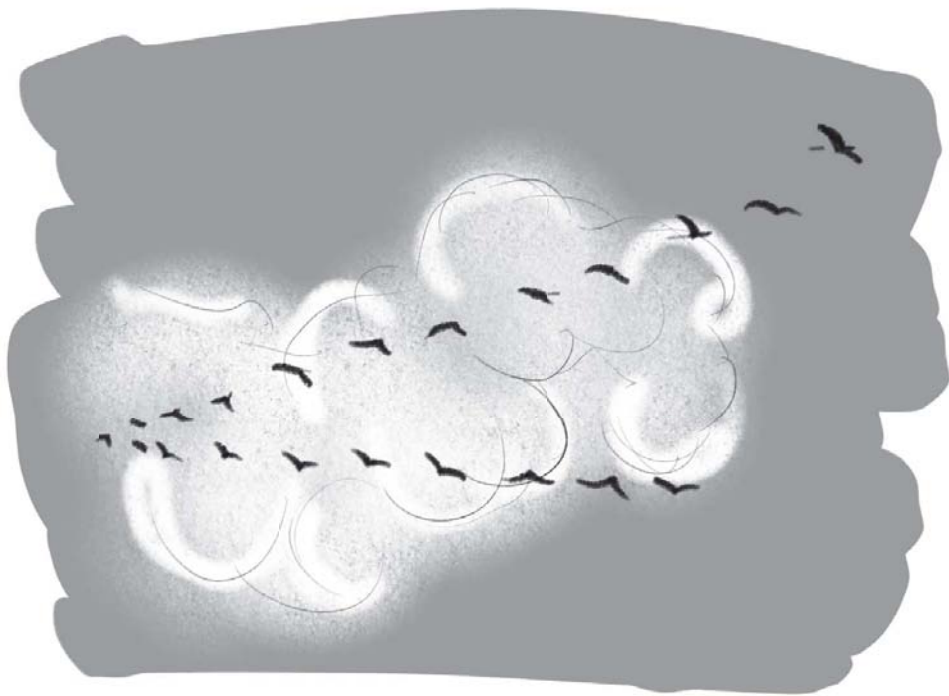
Урусевский и Калатозов были крайне педантичными, поэтому делали десятки дублей! Они могли днями ждать удачной погоды. Например, в одной из начальных сцен фильма герои должны гулять именно на рассвете. Самойлова и Баталов на-

чинали гримироваться в два часа ночи, а к половине четвертого были уже на площадке. И не только они: выезжали на место и осветители с аппаратурой, и звуковики, и операторская машина, и режиссерская группа. Так продолжалось больше недели, но камеру так ни разу и не включили. Небо было освещено не так, как нужно было создателям фильма. В итоге эту сцену вообще исключили.

Есть такое понятие: «оправданность ракурса». Посмотрите немые фильмы, там много необычных ракурсов. Однако с приходом звука кино становится более реалистичным и операторы часто стремятся сделать кадр максимально натуралистичным. Необычные ракурсы будто становятся неоправданными. Да и советская идеология диктовала свои правила: подходить к съемкам следовало без формализма, картинка должна была быть предельно понятной и конкретной. В этих условиях и появляется уникальное и бесстрашное творение Урусеvского и Калатозова. В картине «Летят журавли» камера становится полноправным героем, она будто заявляет о себе.

Урусеvский работает с новой широкоугольной оптикой. Обратите внимание на глубину композиции, использование переднего и дальнего плана. Каждый кадр словно удачная фотография, с интересной игрой света и тени, с героями, выходящими на передний план или осознанно спрятанными в тени.

Еще одно операторское нововведение — камера не статична, она движется вместе с актерами, следит за ними, даже преследует. Сейчас подобная съемка не редкость, но в те времена так практически не снимали. На самом деле благо-

даря конкретным видам съемки и возникает то самое волшебство кино: зритель будто становится полноправным участником событий!

Особенно удивительно, что сняли «Летят журавли» вовсе не молодые экспериментаторы. Калатозову и Урусевскому на момент съемок было... около 60-ти лет! Сколько интересного и нового открыли они этим фильмом!

Не только смотрите, но и слушайте кино. Музыку к фильму написал Моисей Вайнберг, друг и последователь Шостаковича, человек нелегкой судьбы, прошедший тюрьму и преследования. Также он был композитором в наверняка знакомым вам мультфильмах: «Двенадцать месяцев», «Каникулы Бонифация», «Винни Пух», «Гиперболоид инженера Гарина».

✓ Недавно альбом скрипача Гидона Кремера и камерного оркестра *Kremerata Baltica* с записями произведений Моисея Вайнберга был номинирован на музыкальную награду «Грэмми».

✓ А «Пассажирка» Вайнберга спустя десятилетия вышла на мировую сцену! В этой новелле Зофьи Посмыш рассказ ведется от лица бывшей надзирательницы фрау Лизы, случайно встретившей бывшую польскую узницу Марту.

✓ Произведение поразило Шостаковича. Он предложил взяться за нее своему товарищу Моисею Вайнбергу. Ему тема была особенно близка – его родители и сестра погибли в концлагере.

Во Франции «Летят журавли» посмотрели 5,4 млн. зрителей. Это был грандиозный успех!

Цитата:

«А журавлики-кораблики
Летят под небесами,
И белые, и серые,
И с длинными носами!»

Когда смотреть:

• Это кино важно увидеть хотя бы раз каждому, чтобы помнить. И беречь Мир.

Кто такой Михаил Калатозов?

→ Калатозов был учителем знаменитого режиссера Георгия Данелии (обязательно пересмотрите его «Не горюй» и «Слезы капали») и даже общался с Маяковским.

→ Он зарабатывал с 14 лет. Испробовал почти все кино-профессии: работал шофером в грузинском Госкинопроме, подсобным рабочим, затем был актером, помощником оператора и лишь потом стал режиссером.

→ Калатозов начинал с немых кинолент, и болезненно отнесся к появлению звукового кино. Сам режиссер писал: «Звук “забил” кинематограф, суть кинематографического языка». Обратите внимание на самые напряженные кадры фильма «Летят журавли»: они выполнены по всем правилам немых фильмов — свет, план, монтаж. Режиссер и оператор, пользуясь своим опытом, словно теряют речь от переполняющих их эмоций.

→ После премьеры фильма «Летят журавли» у режиссера случился инфаркт. Говорят, что причиной стали негативные отзывы о картине.

→ В 1943-м Калатозов на 2 года с официальной делегацией отправился в Голливуд. Цель? Голливудских режиссеров нужно научить создавать правдивые ленты о советских людях и их борьбе с фашизмом! А также необходимо наладить связи с американскими деятелями кино, закупить американские фильмы. Кста-

ти, позже он напишет книгу — «Лицо Голливуда». Ее до сих пор можно найти в букинистических магазинах. Вечеринку по случаю приезда режиссера в Америку вел сам Чарли Чаплин. А за столом сидели Майкл Кертис (режиссер фильма «Касабланка»), Сол Юрок, Фриц Ланг (автор легендарнейшего фантастического немого фильма «Метрополис»), Орсон Уэллс и другие.

→ Калатозов пытался создать советский Голливуд! После работы в настоящем Голливуде он предложил свою идею Сталину. И тот согласился! Кинофабрику Калатозов хотел создать в Ялте. Однако в последний момент не выделили финансирования.

→ Сын Калатозова Георгий и внук Михаил тоже стали режиссерами. Фильм Михаила «Дикое поле» завоевал многочисленные награды.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Кратко опишите, с какими чувствами и в каком настроении вы приступаете к просмотру фильма?

→ Как сегодня прошел ваш день и как вы ощущаете себя физически?

A series of 20 horizontal red lines, slightly wavy, intended for writing answers.

Ответы помогут проанализировать фильм.

Душевного просмотра!

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

- Поставьте оценку фильму:

- Уровень душевности:

- Уровень раздражения:

- Уровень актерской игры:

Почему его точно стоит увидеть?

1 Это кино — абсолютно новый взгляд на военную тему. Здесь нет батальных сцен, а главная роль отведена далеко не идеальной героине. Мы видим человеческую боль, тревогу, а в центре — не только народный подвиг, но и любовь.

2. Некоторые критики возмущались, достойно ли исследовать судьбу обычной неидеальной женщины в фильме о Великой Отечественной войне? Советский человек в нем уже не «сверхчеловек», он снова состоит из плоти и крови. Кинорежиссер Лео Арнштам метко заметил: «Что особенно привлекает в картине? То, что о простых людях, о простых вещах в ней говорится языком высоко поэтическим».

3 Урусевский впервые в истории кино использовал круговые операторские рельсы, которые придумал и создал сам. Для легендарного эпизода, в котором Борис бежит к Веронике по лестнице, внутри декорации-колодца с лестницей был установлен столб, а на нем закрепили операторское место.

Туда садился Урусевский, а помощники тянули его вверх при помощи веревки, и тот поднимался параллельно бегущему актеру. На 3 этажа вверх!

4. Мы уже говорили о гениальной операторской работе. Обратите внимание и на монтаж. Например, сцена бомбежки: мы видим туфли Марка, давящие стекло, и тут же сапоги Бориса, утопающие в грязи. Весь фильм — это противопоставление: жизни и смерти, света и тени, крупного плана и взмывания камеры в небо. Зритель благодаря этому буквально кожей чувствует накал страстей.

5. Обратите внимание на то, какая сцена является центральной, — смерть Бориса. Как лично вам кажется, почему?

6. Мы видим кольцевую композицию: фильм заканчивается все тем же полетом журавлей. Вероника смотрит на птиц, как недавно Борис — на березы. Это ее символическая смерть, сопряженная с принятием гибели ее возлюбленного. Но смерть чревата жизнью. Именно в этот момент и происходит ее новое Рождение. Рождение к новой жизни.

“

”

Октябрина Францевна:
Каждый раз, глядя этот фильм, испытываю
полярные эмоции. Любимый ушел на фронт,
а она ему изменила. А с другой стороны —
понимаю, сопереживаю всем сердцем.
И вот за это сопереживание уже
и себя ненавижу. Несправедливость судьбы!

Иннокентий К.: Кино — шедевр, спору нет. Однако его влияние на отечественный кинематограф было не только положительным. Все эти прекрасные технические приемы с камерой были мизгом растражированы. Из картины в картину у нас стали снимать крутящейся камерой кружащиеся березы. Так форма (операторская работа, спецэффекты) победила содержание.

7. Актеры на съемках проходили свои испытания. Татьяна Самойлова заболела туберкулезом. Прямо на съемках ей ставили ежедневные уколы. А Баталов в сцене падения героя лицом в воду упал прямо на острые ветки. На лицо пришлось накладывать швы, такие травмы — часто приговор для карьеры артиста. Но, к счастью, остались лишь незаметные шрамы.

Связь с другими произведениями искусства:

Кадры со смертью главного героя отсылают нас к описанию Толстым ранения Андрея Болконского. Помните? Он падает и видит небо, верхушки деревьев. Кстати, для этих съемок оператор соорудил новое устройство — крутящийся диск — и снимал, лежа на нем.

Фильм Калатозова «Я — Куба» отреставрировали Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе.

Легендарный Художник Пабло Пикассо был восхищен картиной и говорил, что каждый ее кадр — самостоятельное

художественное произведение. Он признавался, что за последние сто лет не видел ничего подобного. А оператор Урусевский, в свою очередь, был под большим впечатлением от портретов, вышедших из-под кисти Пикассо.

● Любимый художник Урусевского — Анри Матисс. Оцените, как творчество импрессионистов отразилось на кадрах оператора! Найдете много общего!

● Удивительно, но на площадку «Журавлей» попал будущий знаменитый режиссер, автор фильма «Мужчина и женщина» Клод Лелуш. Именно он порекомендовал фильм на Каннский фестиваль. Ему достаточно было увидеть день съемочного процесса.

Вот как он это описывал:

«Когда мы попали на студию "Мосфильм", русский режиссер Михаил Калатозов снимал там фильм под названием "Летят журавли". Я сразу же был заморожен работой его камеры. Она была установлена в середине винтовой лестницы и, будучи закреплена на бесконечно длинном винте, следовала за новобрачными героями фильма, которые в день свадьбы поднимаются вверх по ступеням. Восхищенный, я не замечаю, как летят часы... Я вышел из киностудии взволнованным, испытал одно из самых потрясающих впечатлений. Этот день, наверное, останется самым значительным во всей моей жизни. Тогда я решил, что буду не оператором кинохроники, а кинорежиссером»¹¹.

Прическа: рассказывает режиссер Георгий Данелия: «Что касается прически Татьяны, я был в 1960 году в Мексике, в Акапулько. Пошел гулять по этому Акапулько и заблудился. И вдруг

смотрю — задрипанная парикмахерская, и что-то знакомое — портрет Татьяны на парикмахерской в пригороде, в Акапулько. С этой ее прической. Акапулько черт ее знает где. Там вообще не знали, что Советский Союз есть».

Макияж: говорят, что стрелки на глазах главной героини — дело рук Баталова. Еще на этапе подготовки к роли он взял две обугленные спички и нарисовал стрелки со словами: «Ты должна так ее сыграть, чтобы все девушки захотели стать похожими на нее и рисовали себе такие же стрелки!»

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Что вы чувствуете после просмотра фильма (используйте «колесо эмоций»)?

→ Какая сцена в фильме «зацепила» вас больше всего и почему?

→ Какой герой больше всего похож на вас, какие герои напоминают ваших близких?

→ Как вам развязка фильма? Может, придумаем другую?

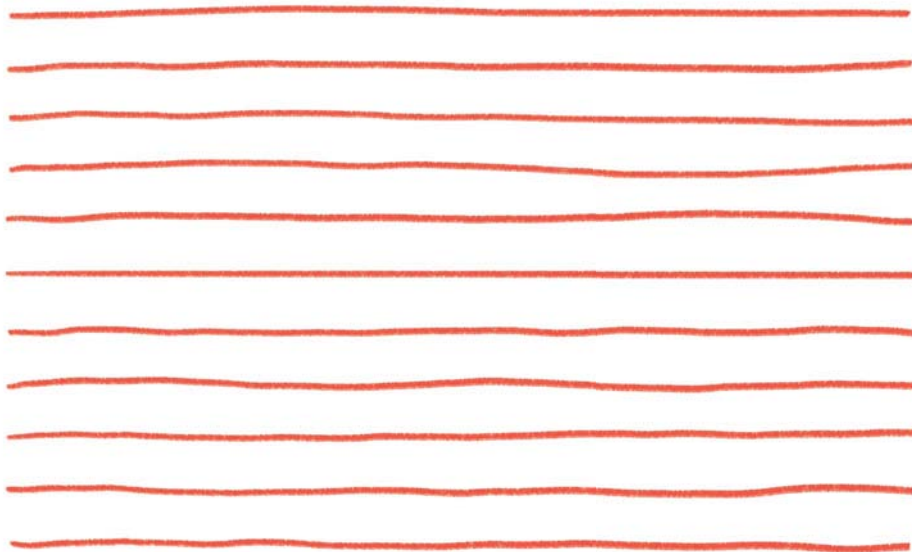
РЕЖИССЕРСКОЕ ЗАДАНИЕ

Сегодня мы будем помощниками оператора! Нас ждет небольшая тренировка – как и главный оператор фильма, мы начнем с фотографии!

1. Выберите любое место (на улице, дома, в кафе) и, не сходя с него, сделайте 18 разных фотографий. С помощью этой техники операторов учат замечать интересные кадры даже в повседневном.

2. Сфотографируйте свое настроение, но... без себя в кадре! Ощущаете усталость? Тогда это может быть чашка с разлитым кофе. Вам весело? Переверните дольку яблока и сфотографируйте улыбку. В общем, фантазируйте!

3. Развиваем чувство цвета! Какой у вас любимый? А теперь выходим на улицу и в течение дня делаем не менее 15 фотографий предметов (явлений) вашего любимого цвета и его оттенков.

Теперь, когда вы выполнили все задания и узнали столько нового, изменилось ли ваше отношение к фильму?

Итоговая оценка фильму:

«ЖИТЬ»**Акира Кurosава (1952, Япония)**

Оригинальное название: 生きる («Икиру», «Жить»).

Авторы сценария: Акира Кurosава был вдохновлен повестью Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». При участии Шиноби Хашимото, Хидео Огуни. Есть версия, что именно Огуни придумал разделить фильм на две части.

Исполнители главных ролей: Такаси Симура (снялся более чем в 430 фильмах), Шиничи Химори (актер немного кино, начал работать в далеком 1924 году), Харуо Танака, Минору Чиаки.

Кинопремии:

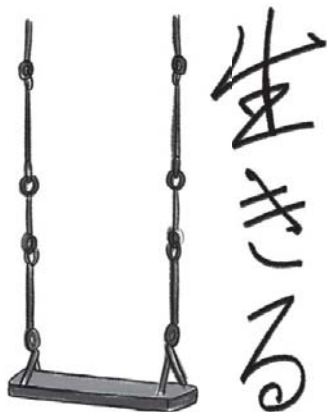
- специальный приз Берлинского сената;
- номинация на премию «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля;
- номинация на премию BAFTA в категории «Лучший зарубежный актер».

ПЕРЕД ФИЛЬМОМ

Прежде чем попасть в деревушку Огими на севере острова, давайте прочтем, что написано на табличке перед въездом: «В 70 лет ты еще ребенок, в 80 — юноша, и если в 90 предки позовут тебя присоединиться к ним, попроси их подождать, пока тебе не стукнет 100... но и тогда ты еще подумаешь».

Теперь немного об истории. Дэн Бюттнер, неутомимый путешественник и писатель, 5 лет изучал места на Земле с высоким количеством долгожителей. Их концентрация на японском

острове Окинава превышает все пределы. 102-летний мастер карате каждый день просыпается, чтобы передать свое искусство ученикам. 100-летний рыбак — чтобы трижды в неделю приносить улов для своей семьи. А вон та улыбчивая 89-летняя Камэ Огито собирает водоросли во время отлива. Она высушит их и отправит сыну, живущему в Осаке. Женщина верит, что таким образом помогает ему быть здоровым.

Цитата: «Я не могу себе позволить ненавидеть людей. У меня нет на это времени».

Когда смотреть?

- Когда ищете смысл жизни и смысл для того, чтобы жить.

Кто такой режиссер Акира Кurosава?

→ С миром кино Кurosава познакомился благодаря старшему брату Хэйго. Он работал бэнси — то есть комментатором немного кино.

→ В России во время сеансов немного кино играл тапер¹², а вот в Японии традиционно рассказывал о происходящем на экране бэнси. К тому же японский театр наложил отпечаток на киноискусство. Зрители всегда ждали рассказа от автора.

→ Старший брат Хейго умер в 27 лет. Он вместе с девушкой отправился в горы, где они совершили двойное самоубийство. Об этом трагическом эпизоде Акира помнил всю жизнь.

→ Куросава обожал русскую литературу. Он больше 30 раз перечитывал роман «Война и мир» Толстого! Однако на экранизацию не решился — не верил в успех такой масштабной ленты.

→ Акира Куросава снимал кино в СССР — фильм «Дерсу Узала» был создан совместно СССР и Японией и, кстати, принес автору «Оскар».

→ На седьмом десятке Куросава попытался покончить с собой тем же способом, что и его брат.

→ Куросаве было за 60, когда его пригласили на Московский кинофестиваль. Говорят, что сразу из аэропорта режиссер попросил отвезти его... в березовую рощу.

→ Для Куросавы фильм становится своеобразной отдушиной, попыткой ответа на вечные вопросы, ведь в том же году умирает его мама.

На что смотреть?

1. Куросава обожал литературу! Особенно русскую. Но снимал фильмы в традициях японских переводов. Важный момент: книги

не переводились, а скорее пересказывались, порой с большими сокращениями и неточностями. Переводчики стремились красочно изложить содержание. Иногда получалось достаточно далекое от оригинала творение.

2. Кurosава переносил на японскую почву сюжеты «Идиота» Достоевского и «На дне» Горького. А «Жить» — это вольный пересказ «Смерти Ивана Ильича» Толстого. Каждый раз он высказывался об истории родной страны.

3. Режиссер тяжело переживал приход в кино цвета. Хотя последние его картины сохраняют полноцветность, в душе он все же остался поклонником черно-белых лент. Обратите внимание на графичность, игру света и тени. Многие кадры — настоящие картины! И это неслучайно: Кurosава прекрасно рисовал и окончил школу живописи в 17 лет. А его раскадровки к собственным фильмам — настоящие сочные картины!

4. В фильмах Кurosавы актерская игра напоминает театральную. Мимика может выглядеть несколько преувеличенно, ведь японское кино тесно связано с театром кабуки.

5. Многие Кurosава заимствовал у классической японской поэзии. Через метафору смены времен года поэты индизательно говорят о главном — о человеческой жизни. Поэтому время года и погода, особенно осадки, играют в его фильмах особенную роль.

6. Театр кабуки возник как альтернатива церемониальному театру, который был предназначен для элиты. В отличие от него, кабуки создавался для обычных людей и показывал их жизнь. В постановках используется старинная форма японского языка, который сложно понять даже японцам, поэтому стилизованные отточенные движения и нарочитая мимика актеров служат для передачи смысла.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

Кратко опишите, с какими чувствами и в каком настроении вы приступаете к просмотру фильма?

Как сегодня прошел ваш день и как вы ощущаете себя физически?

A series of 20 horizontal red lines, slightly wavy, spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

Ответы помогут проанализировать фильм.

Душевного просмотра!

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

- Поставьте оценку фильму:

- Уровень душевности:

- Уровень раздражения:

- Уровень актерской игры:

ЭТИМ ФИЛЬМОМ МЫ ЗАВЕРШАЕМ НАШ КИНОКЛУБ. В ЭТОТ РАЗ НАШИ КИНОКРИТИКИ ПОДЕЛЯТСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О НАШЕМ КИНОКЛУБЕ И ФИЛЬМАХ, КОТОРЫЕ НАМ УДАЛОСЬ УВИДЕТЬ.

Почему его точно стоит увидеть?

1. После кинофильма «Идиот» (1951), снятого по произведению Достоевского, режиссер берется за экранизацию повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». Исследователи часто отмечают, что влияние Достоевского в фильме чувствуется гораздо сильнее, у Толстого взят лишь сюжет. Например, образ Кандзи. Помните его слова «еще не поздно», когда он спускается по лестнице? Похоже на последнюю сцену в рассказа Достоевского «Сон смешного человека».

2. Лично моим главным инсайтом фильма стало его название: «Жить». В противовес «Смерти» в названии Льва Ни-

Октябрина Францевна: А уже можно доставать печенье? Я тут нам приготовила прощальное угощение. Фильмы — это хорошо, а вкусно поужинать — куда важнее.

колаевича. В этом и заключается главное различие двух философий. Герасим говорит: «Все умирать будем». Тое говорит о противоположном: «Вы тоже попробуйте что-нибудь творить». Творчество — это жизнь. Преобразование жизни.

3. «Устал до смерти!» Для японцев это вовсе не только выражение своего состояния, а... официальная причина смерти. «Кароши» — так в Японии

Иннокентий К.: Коллеги, хочу поблагодарить за интересное общение и обратную связь. Было ценно. Однако не могу согласиться с выбором некоторых фильмов автором. Где легендарный Тарковский? Почему мы не обсуждали Антониони? А «Расёмон» или «Семь самураев» ярче демонстрируют мастерство режиссера Акиры Куросавы. Также мне не хватило личного мнения автора о картинах. Куда важнее понять, что же хотел сказать гениальный режиссер своей кинокартиной, нежели копаться в своем мирском сознании. А уж тем более, да простят меня коллеги, мне не сильно интересно знать, что думают о картине обычные зрители. Никого не хочу обидеть, естественно.

Элоиза Симпсон:

С рождения мне говорили: ты же девочка, ты должна. Должна всем: родителям — быть помощницей, обществу — хорошей матерью. Я видела женщин рядом со мной, которые гордо выполняли все предписанные правила, и в этом не было женственности. В этом был страх.

Я бы хотела узнать, каково это — быть настоящей, но для себя.

Иногда мне кажется, что любые мои поиски приводят меня к большим рамкам.

Будто освобождаясь от одних оков, меняю их на другие же.

Благодаря фильму я увидела столько невероятных женских образов! От взбалтливой Клементины из «Вечного сияния» до покорной графини Линдон или чувственной Градишки Феллини. И внезапно я поняла — не надо выбирать одну роль! Я могу быть кем захочу!

Всегда найдутся те, кто назовет меня слишком эмоциональной, как и Клементину, или слишком вульгарной. А может, недостаточно женственной.

И это нормально, я ведь тоже испытывала разные чувства к героям. В конце концов, я не сто долларовая бумажка, чтобы всем нравиться!

называют смерть, вызванную чрезмерным переутомлением. Бесконечные стопки бумаг, за которыми не разглядеть лица мелких чиновников — один из самых узнаваемых символов фильма.

Режиссеру важно показать не только черствость системы, но и попытаться оправдать тех, кто служит ей винтиками.

4. Обратите внимание на исторические события, которые предшествовали выходу фильма. После Второй мировой войны и того кошмара, что пришлось пережить миллионам людей, Куросава пытается нащупать новые ориентиры, чтобы жить. И похоже, ему это удастся.

Коуч_медитация_саморазвитие: Я сёрфил
в Индийском океане, гоняла на байке в Камтанду
и толчала 20 дней в в Даратсале. Я знаю
35 способов медитации и 163 секретных вопроса
для саморазвития. Я простила весь свой род и ежедневно делаю
практику хоопонopo. Я благословляю своих потомков
и уже ощущаю их любовь ко мне! Благодаря нашей
киноклубу мне удалось напитаться новым
опытом... а можно сейчас раздать свои визитки?
Первая сессия — бесплатно!

Связь с другими произве- дениями искусства:

● Позвольте в этом разделе остано-
виться на удивительной теме — любви
японцев к русской литературе, а в осо-
бенности к творчеству Льва Николаеви-
ча Толстого.

По свидетельству советских и япон-
ских исследователей, японцы впервые узнали о Толстом и его
творчестве в 1880-х годах. Его книги были одними из первых
произведений русской литературы, переведенных на япон-
ский.

Например, первый перевод «Войны и мира» вышел в То-
кио в 1886 году под странным названием «Последний прах
кровавых битв в Северной Европе. Плачущие цветы и трепе-
щущие ивы». Предисловие начинается с разговора о печаль-
ной участи сказочного силача У-ко. Он был столь силен, что
умел сдвигать горы, и все же в конце концов был побежден.
Такой же печальной, как указывает автор перевода, была

Zeus: Знаете, а Куросава
в конце что-то изменил
во мне. Несколько раз (вы, наверно, видели) -
я выпрубался еще в начале фильмов.

Но тут — достотрел до конца.

И я спросил себя: в чем же мой стыл?

Я предупреждал их всех с самого начала, не прямым текстом,
но произносил что-то вроде: «Я не выношу обязательств,

ничего не хочу теньять, я никогда не женюсь...»

Но, несмотря на все старания, я был неидеален.

Оглядываясь на всех своих женщин, я понимаю, как
много они сделали для меня и как мало я сделал
для них. Я привык думать, что получаю лучший
результат... А что у меня есть? На самом деле?

Нетного денег в кармане, нетного классных што-
ток, прикольная машина в распоряжении, я не же-
нат. Не связан, свободен, как птица... Ни от кого
не завишу, и никто не зависит от меня.

Моя жизнь принадлежит только мне одному.

Но душа моя неспокойна.

А если нет этого покоя, то считай, что нет
ничего. Вот так. И теперь я не перестаю
себя спрашивать — зачем это все?»

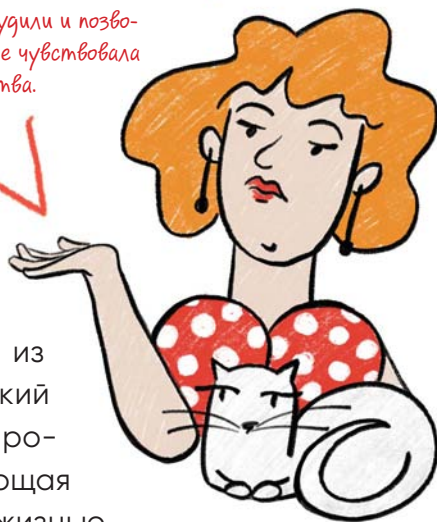
Кажется, я уже слышал эти слова в одном
из фильмов, или мне кажется?

и судьба Наполеона. Гроза Европы, непобедимый полководец, он в конце концов был изгнан из России. Его честолюбивые стремления рухнули под гнетом исторических обстоятельств. Переводчик переводит отдельные самые яркие, с его точки зрения, места и тут же пересказывает другие фрагменты, поясняя и комментируя их.

Описываемые в романе люди, их отношения и чувства уподобляются явлениям природы (временам года, дере-

Sladkaia_bulo4ka:

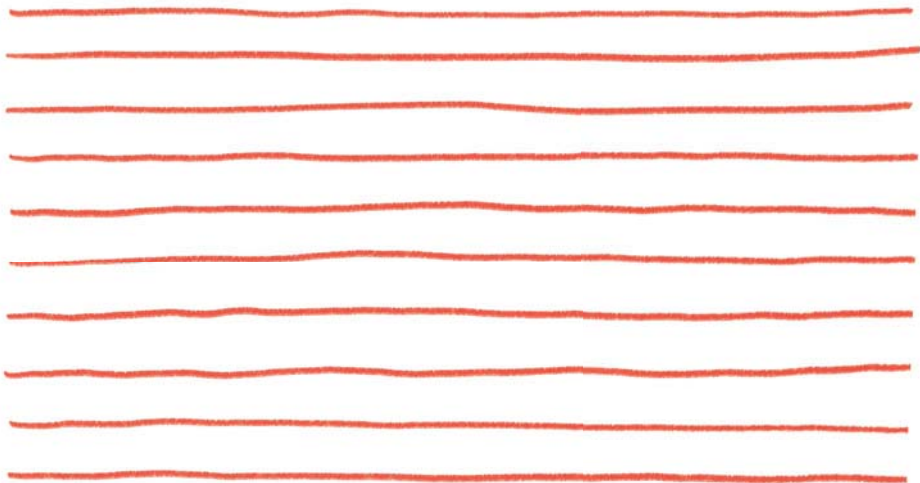
Мое открытие? Черно-белое кино — это не так страшно и скучно. Особенно когда подготовишься к простоту. Да, я до сих пор не готова испортить себе пятничный вечер грустным фильмом и больше люблю не «пригрузиться», а посмотреться. Но Соррентино меня не оставил равнодушной. Такими тетками и Бродского читать начну. Спасибо, что не судили и позволяли говорить как есть. Может, впервые я не чувствовала себя глупо среди любителей искусства. Меня это очень тронуло.

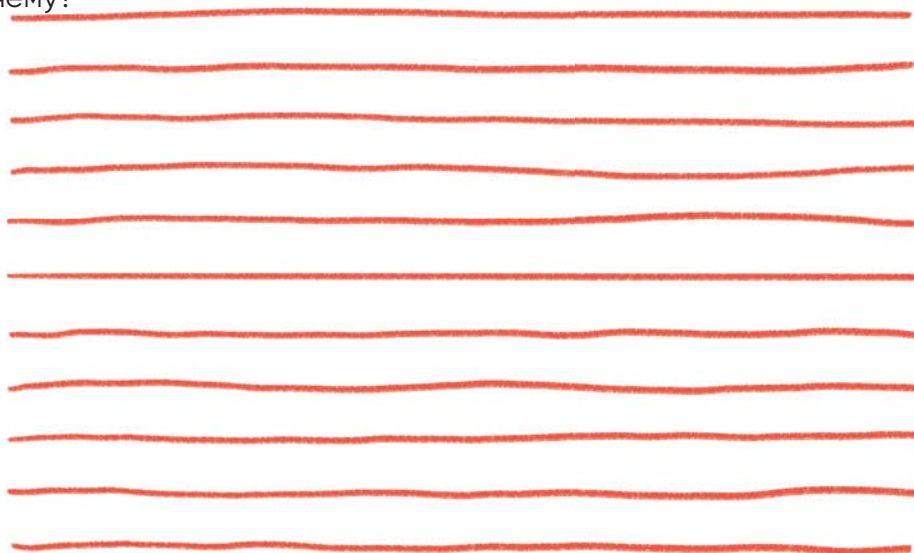
вьям, цветам, бабочкам), каждое из которых имеет свой символический смысл. К примеру, первые главы романа называются: «Ива, стряхивающая снег, — возмущение праздной жизнью Шерер», «Цветок, плачущий под дождем, — тоска Лизы о муже». Глава четвертая снабжена подзаголовком: «Обезумевшая бабочка, промокшая от холодной росы (юная Наташа Ростова — А. Ш.), завидует любви Николая и Сони». Глава пятая — «Луна и цветок спорят о чудесах. Ликующая радость встречи Ростовых» и т. п. По утверждению Като Наоси, ни одна группа японской интеллигенции начала XX века, искавшая путей духовного возрождения страны, не избежала влияния острокритической мысли Толстого. «Свет, брошенный графом Толстым на области разума, был подобен радию, проникающему через столько слоев, сколько находится на его пути».

ВОПРОСЫ ДЛЯ КУЛЬТТЕРАПИИ

→ Что вы чувствуете после просмотра фильма (используйте «колесо эмоций»)?

→ Какая сцена в фильме «зацепила» вас больше всего и почему?

→ Какой герой больше всего похож на вас, какие герои напоминают ваших близких?

→ Как вам развязка фильма? Может, придумаем другую?

И еще:

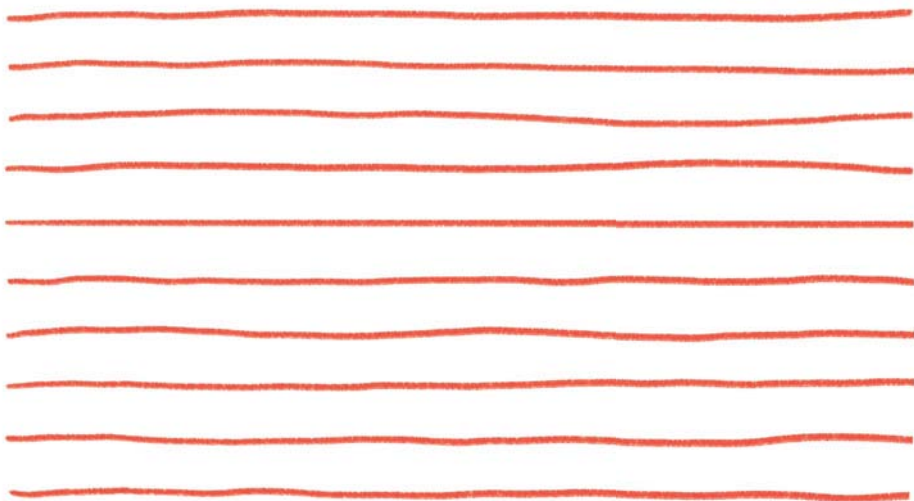
→ Как вы можете использовать урок, полученный после просмотра фильма, в собственной жизни?

A series of 20 horizontal red lines, evenly spaced, intended for handwritten answers to the question above.

РЕЖИССЕРСКОЕ ЗАДАНИЕ

Мы погрузимся в неспешное течение жизни японского городка на острове Окинава, который ласково омывает течение Куроисио. Это волшебное место – не только родина боевого искусства карате. Именно здесь родилось понятие Икигай – в переводе значит «то, ради чего просыпаешься утром».

А теперь представим: скрипучее кресло-качалка, камин, мурчание кошки... Или как лично вы представляете себе свою старость?.. У наших детей уже появились дети, а у тех – свои дети. А может, за стенкой наши маленькие внучатые племянники. И вот они расспрашивают о своей бабушке, кем она была. Бабушкой, мамой, пекла клевые пирожки. А чем занималась-то? Подумайте, как бы вам хотелось, чтобы о вас рассказывали будущим поколениям? Обязательно проделайте это упражнение, найдите время. Но главное – честно, во всех подробностях представьте картинку: как вы видите свою старость, что бы вы хотели, чтобы о вас рассказали вашим внукам?

[illegible]

Теперь, когда вы выполнили все задания и узнали столько нового, изменилось ли ваше отношение к фильму?

Итоговая оценка фильму:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Читатель, мне придется признаться: я откровенно схитрила — конечно, ни за какие 12 фильмов нам не познать искусство кино.

Мы вместе отведали дюжину удивительных кинокартин. Какие-то вызвали восторг, какие-то — равнодушие, а может, и отвращение. Но будьте уверены: каждое ваше чувство не пропало даром. Все они помогали разжечь интерес к миру кино.

«Скукота», «не зашло», «нормально», «интересно» — понятия, несовместимые с искусством. Позвольте себе любые чувства к фильму, будьте честны с собой. Только одно условие: размышляйте! Анализируйте! Не упаковывайте свой мир переживаний в пару слов. Раскрывайтесь! Расцветайте!

!!

Тогда кино не забудется спустя несколько дней. Тогда его образы переплетутся с вашими воспоминаниями, мыслями, и вы, словно фокусник, всегда будете иметь в запасе киноцветок, чтобы вытащить из рукава.

Заучить слова выдающегося кинокритика нетрудно. А вот ответить себе на вопрос, так, по-честному: понял ли я это кино? Какие выводы я сделал? Что нового открыл? Вот это и бывает непосильной задачей. Аргументировать, как это кино ЛИЧНО ВАМ. Но именно это и помогает сформировать свой кинокус. Дает возможность открыть и почувствовать киноискусство!

W

Пусть эта книга служит лишь фоном для ваших чувств. Спорьте, не принимайте на веру сказанное, мыслите критич-

но, прислушивайтесь к СВОЕМУ внутреннему голосу! Смотря кино — смотрите не на меня, смотрите внутрь себя!

И вот уже вы сами легко составите свой личный список киношедевров. И если для этого придется разнести весь мой 12-этажный замок — так тому и быть. Ведь ценность вовсе не в этой конструкции. Вся сила в том, на чем она стоит, — в искусстве! Вот она — самая плодородная почва в мире! И куда приятнее построить свой личный кинодом, отвечающий лично вашим запросам, чем пользоваться чужим. Ведь так?

А мне остается лишь собрать рюкзак и снова отправиться в дорогу, уже в новые земли, чтобы оставить вас в тишине собственных чувств.

Вы ищете ответы в правильном месте.

Встретимся в пути.

Н. Ислезняк

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Стендаль. Рим, Неаполь и Флоренция. — М.: Азбука, 2020.

2 — Почему вы больше не написали ни одной книги?

— Я искал великую красоту, но я ее не нашел.

— Вы знаете, почему я ем только корни?

— Нет. А почему?

— Потому что корни — это важно.

3 Происходит это слово от «камья» — ювелирного изделия из драгоценных камней. Камеи стали популярны еще в античности. На них изображали героев, богов, поэтов и философов.

Камео в кино — это эпизодическая роль. Она бывает нескольких видов. Например, когда режиссер сам на мгновение появляется в кадре в одной из сцен. Законодателем моды на камео стал сам Альфред Хичкок! Одно из самых известных камео в советском кино — Эльдар Рязанов в роли попутчика Лукашина в «Иронии судьбы». Рязанов вообще обожал камео, например, попробуйте найти эпизод с его участием в моих самых любимых фильмах — «Небеса обетованные» или «Гараж». И еще более неуловимая роль — Рязанов попадает в кадр и в «Служебном романе»! — Прим. авт. — цитата из книги Н. Железняк «Культтерапия».

4 Перформанс — вид современного искусства. Художник в режиме реального времени показывает зрителям интригующее, порой шокирующее представление, главным героем которого является он сам. Часто это действие имеет важную цель: привлечь внимание к какой-либо социальной проблеме.

5 Ипполитов А. В. Просто Рим. — М.: КоЛибри, 2019.

6 Ипполитов А. В. Особенно Ломбардия. — М.: КоЛибри, 2019.

7 Плутовской, или пикарескный роман (исп. *novela picaresca*) — ранний этап развития европейского романа. Этот жанр сложился в Ис-

пении золотого века и в своей классической форме просуществовал до конца XVIII века. Содержание пикарески – похождения «пикаро», то есть плута, жулика, авантюриста. – *Прим. ред.*

8

Сарабанда – старинный испанский танец, торжественный танец-шествие, известный с XVI века. Впоследствии стал неотъемлемой частью сюит.

Наиболее известная Сарабанда Генделя – III часть его 4-й сюиты ре-минор, изначально написанной для клавесина. – *Прим. ред.*

9

Референс – это образец для подражания, на который ориентируется автор в процессе творчества. Референсами могут выступать песни, тексты, архитектурные сооружения и многие другие объекты, способные направить творца к нужному ему результату.

10

Розов В. «Летят журавли» // Советский экран. 1977. № 21.

11

Лелуш К. Двадцать минут «Журавлей» // Вечерний клуб. 2003. 21 августа.

12

Тапер – во второй половине XIX – начале XX века музыкант, преимущественно пианист, сопровождавший своим исполнением танцы на вечерах, балах, впоследствии – немые фильмы. – *Прим. ред.*

13

Алексей Сергеевич Суворин – русский журналист, издатель, писатель, театральный критик и драматург. – *Прим. ред.*

А МОЖЕТ, ВСЕ БЫЛО НАОБОРОТ?

Альтернативный список фильмов

1

1. «Гражданин Кейн», 1941, Орсон Уэллс
2. «Земляничная поляна», 1957, Ингмар Бергман
3. «Дневная красавица», 1967, Луис Бунюэль
4. «Крестный отец», 1972, Фрэнсис Форд Коппола
5. «Мимино», 1977, Георгий Данелия
6. «Сияние», 1980, Стэнли Кубрик
7. «Назад в будущее», 1985, Стивен Спилберг
8. «Фейерверк», 1997, Такеши Китано
9. «Черная кошка, белый кот», 1998, Эмир Кустурица
10. «Любовное настроение», 2001, Вонг Кар-Вай
11. «Я тоже хочу», 2012, Алексей Балабанов
12. «Выживут только любовники», 2013, Джим Джармуш

2

1. «Похитители велосипедов», 1948, Витторио де Сика
2. «Ночь», 1961, Микеланджело Антониони

3. «Я шагаю по Москве», 1963, Георгий Данелия
4. «Пролетая над гнездом кукушки», 1975, Милош Форман
5. «Таксист», 1976, Мартин Скорсезе
6. «Бегущий по лезвию», 1982, Ридли Скотт
7. «Общество мертвых поэтов», 1989, Питер Уир
8. «Криминальное чтиво», 1994, Квентин Тарантино
9. «Магнолия», 1999, Пол Томас Андерсон
10. «Рестлер», 2008, Даррен Аронофски
11. «Темный рыцарь», 2008, Кристофер Нолан
12. «Зеленая книга», 2018, Питер Фарелли

СОДЕРЖАНИЕ

«ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» Паоло Соррентино (2013, Италия, Франция) <i>о красоте</i>	18
«КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» Уэса Андерсона (2012, США) <i>о детстве</i>	36
«ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» Мишеля Гондри (2004, США) <i>о расставании</i>	50
«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» Софии Копполы (2003, США, Япония) <i>об одиночестве</i>	68
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» Дэвида Линча (1999, США) <i>о старении</i>	86
«ИГРА» Дэвида Финчера (1997, США) <i>об играх</i>	103
«КОЯНИСКАТСИ: ЖИЗНЬ, ВЫВЕДЕННАЯ ИЗ РАВНОВЕСИЯ» Годфри Реджио (1983, США) <i>о мире</i>	119
«БАРРИ ЛИНДОН» Стэнли Кубрика (1975, Великобритания, США, Ирландия) <i>о жизни</i>	132
«АМАРКОРД» Федерико Феллини (1973, Италия, Франция) <i>о воспоминаниях</i>	150
«НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД», Альфреда Хичкока (1959, США) <i>об испытаниях</i>	168
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» Михаила Калатозова (1957, СССР) <i>о любви</i>	189
«ЖИТЬ» Акиры Куросавы (1952, Япония) <i>о смысле жизни</i>	206

КИНОРЕШЕБНИК:

12 культовых фильмов, которые изменят вас

Режиссер книги:
Надежда Железняк

Дизайнер:
Валерия Шалевская

Редактор:
Юлия Шнайдер

Руководитель проекта:
Наталия Новикова

В главных ролях:

Иннокентий К. — *Надежда Железняк*

Sladkaya_byl04ka — *Надежда Железняк*

Элоиза Симпсон — *Надежда Железняк*

Октябрина Францевна — *Надежда Железняк*

Коуч_медитация_саморазвитие — *Надежда Железняк*

Zeus — *Надежда Железняк*

С благодарностью,
Тем, кто показывал кино мне
Тем, кому открывала его я

Читайте книгу, смотрите фильмы!

Совместный проект «Культтерапии»
и онлайн-кинотеатра Okko.

Специально для читателей «Кинорешешника»
мы собрали фильмы из книги в одном месте.

Переходите по QR-коду на сайт
и погружайтесь в удивительный мир
кинематографа!

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

Надежда Евгеньевна Железняк

КИНОРЕШЕБНИК

12 культовых фильмов, которые научат вас понимать кино и самих себя

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*
Руководитель направления *Т. Коробкина*
Ответственный редактор *Н. Новикова*
Литературный редактор *Ю. Шнайдер*
Художественный редактор *В. Шалаевская*
Корректор *О. Шупта*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.

Тел.: 8 (495) 411-68-86. Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы,

123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 ғимарат, 20 қабат, офис 2013 ж.

Тел.: 8 (495) 411-68-86. Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-дүкен : www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының

өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 09.08.2021. Формат 70х90^{1/16}.

Гарнитура «Gilroy». Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,75.

Тираж экз. Заказ

16+

Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо»

Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д.1, строение 1.

Телефон: +7 (495) 411-50-74. **E-mail:** reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»

E-mail: international@eksmo-sale.ru

International Sales: International wholesale customers should contact Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.

international@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261.

E-mail: ivanova.ey@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2, Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде

Адрес: 603094, г. Нижний Новгород, улица Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза»

Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94). **E-mail: reception@eksmonn.ru**

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Санкт-Петербурге

Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 84, лит. «Е»

Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. **E-mail: server@szko.ru**

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Екатеринбурге

Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2щ

Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08)

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самаре

Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е»

Телефон: +7 (846) 207-55-50. **E-mail: RDC-samara@mail.ru**

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростове-на-Дону

Адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 44А

Телефон: +7(863) 303-62-10. **E-mail: info@rnd.eksmo.ru**

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске

Адрес: 630015, г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3

Телефон: +7(383) 289-91-42. **E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru**

Обособленное подразделение в г. Хабаровске

Фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22, оф. 703

Почтовый адрес: 680020, г. Хабаровск, А/Я 1006

Телефон: (4212) 910-120, 910-211. **E-mail: eksmo-khv@mail.ru**

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Тюмени

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени

Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Пермьякова, 1а, 2 этаж. ТЦ «Перестрой-ка»

Ежедневно с 9.00 до 20.00. Телефон: 8 (3452) 21-53-96

Республика Беларусь: ООО «ЭКМО АСТ Си энд Си»

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Минске

Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Жукова, 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto»

Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92

Режим работы: с 10.00 до 22.00. **E-mail: exmoast@yandex.by**

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

БОМБОРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

Мы в соцсетях:

   bomborabooks bombora

bombora.ru

book 24.ru

Официальный
интернет-магазин
издательской группы
“ЭКМО-АСТ”

ISBN 978-5-04-118714-9

9 785041 187149 >

В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
один клик до книг

ЧИТАЙ·ГОРОД

ЛУЧШИЕ КНИГИ О БИЗНЕСЕ С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ КОМПАНИИ? ЛЕГКО!

Удивить своих клиентов, бизнес-партнеров, сделать памятный подарок сотрудникам и рассказать о своей компании читателям бизнес-литературы? Приглашаем стать партнерами выпуска актуальных и популярных книг. О вашей компании узнает наиболее активная аудитория.

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ:

- Специальный тираж уже существующих книг с логотипом вашей компании.
- Размещение логотипа на супер-обложке для малых тиражей (от 30 штук).
- Поддержка выхода новинки, которая ранее не была доступна читателям (50 книг в подарок).

ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Рекламная полоса о вашей компании внутри книги.
- Вступительное слово в книге от первых лиц компании-партнера.
- Обращение первых лиц на суперобложке.
- Отзыв на обороте обложки вложение информационных материалов о вашей компании (закладки, листовки, мини-буклеты).

У вас есть возможность обсудить свои пожелания с менеджерами корпоративных продаж. Как?

Звоните:

+7 495 411 68 59, доб. 2261

Заходите на сайт:

eksmo.ru/b2b

Чтобы посмотреть все фильмы из этой книги, вам понадобятся ровно сутки. Эти сутки, возможно, круто изменят вашу жизнь! Собранные здесь 12 культовых фильмов помогут вам разобраться не только как смотреть кино и улавливать неповторимый стиль и замысел режиссера, но и лучше понять себя.

Вместе с кинообозревателем, психологом, автором проекта «Культтерапия» и популярного инстаграм-блога @kultterapiя Надеждой Железняк вы научитесь с легкостью различать режиссерский почерк и нырять в очередной фильм так, будто поболтали за кофе с его создателем. Компанию вам составят знаковые личности мира киноиндустрии:

→ Уэс Андерсон,	→ Стэнли Кубрик,
→ Альфред Хичкок,	→ Федерико Феллини,
→ Паоло Соррентино,	→ Акира Кurosава
→ Дэвид Линч,	→ и многие другие

Вас ждет настоящий киноклуб! Вы познакомитесь с 6 «злыми кинокритиками». Каждый из этих персонажей: от домохозяйки до инфобизнесмена или тренера по йоге – имеет свой взгляд на разные киноленты, с которым вы сможете согласиться или нет. Они не боятся скандальных высказываний и смело вступают в конфликт с автором.

Внутри книги вас ждут настоящий психологический дневник киномана и авторские задания, которые помогут сформировать кинокус, а может, и узнать кое-что новое о себе: вспомнить детство, первую любовь и даже задуматься над своим призванием.

В финале вы будете ориентироваться в творениях главных кинорежиссеров и сможете открыть мир кино уже своим близким!

Душевного просмотра!

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

   bomborabooks bombora.ru

ISBN 978-5-04-118714-9

9 785041 187149 >

Читай и смотри

ökker

Информационный партнер книги