

УДК 791.6

**ОСОБЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕ КИНОКАРТИН К. БАЛАГОВА, И.
НАЙШУЛЛЕРА, Р. ВАСЬЯНОВА НА СТАНОВЛЕНИЕ «НОВОГО»
РОССИЙСКОГО КИНО****Лысаков М. Ю.**

Бакалавр

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

(г. Москва, Россия)

maksim.lose@yandex.ru

Аннотация

Количество дебютантов стремительно растет, появляются новые кинорежиссеры, кинооператоры, другие деятели в индустрии кино. На внутреннем и международном рынке выходят популярные картины новых кинематографистов. Независимое кино начинает пользоваться большим спросом у зрителей, и поток зрителей в кинотеатрах растет. Каждый стремится снять своим оригинальным почерком, но любое "авторское" всегда вдохновлено творчеством других кинематографистов. В наше время ценно понимать то, на чем основаны шедевры современного авторского кино. А такие режиссеры кино как К. Балагов, И. Найшуллер, Р. Васьянов – популярные на российском и международном рынке, прекрасно подходят для того, чтоб на их примере рассмотреть данную тему.

Ключевые слова: авторское кино, кадр, экранное пространство, восприятие фильма, независимое кино, кинорежиссеры

**FEATURES AND INFLUENCE OF THE FILMS OF K. BALAGOV, I.
NAISHULLER, R. VASYANOV ON THE FORMATION OF A "NEW" RUSSIAN
CINEMA****Lysakov M. Y.**

Bachelor

National Research University Higher School of Economics

(Moscow, Russia)

maksim.lose@yandex.ru

ABSTRACT

The number of debutants is growing rapidly, new film directors, cinematographers, and other figures in the film industry are appearing. Popular films by new filmmakers are being released on the domestic and international market. Independent cinema is beginning to be in great demand among viewers, and the flow of viewers in cinemas is growing. Everyone strives to shoot

in their own original handwriting, but any "copyright" is always inspired by the work of other filmmakers. Nowadays, it is valuable to understand what the masterpieces of modern author's cinema are based on. And such film directors as K. Balagov, I. Naishuller, R. Vasyanov are popular in the Russian and international markets, they are perfect for considering this topic using their example.

Keywords: author's cinema, frame, screen space, film perception, independent cinema, filmmakers.

Актуальность данной статьи обусловлена рядом факторов. Можно заметить, что количество новых кинематографистов в сфере авторского кино постоянно растёт. Популяризация данного направления кино возникла не случайно.

Это связано с потерей интереса со стороны зрителя от постоянно похожих между собой сценариев, от ограниченного количества тем, что свойственно массовому кино. Поэтому в поисках новизны зрители и творцы прибегают к авторскому кинематографу. Сейчас в кинотеатрах стран СНГ кассовые сборы картин, направленных не на широкую аудиторию, могут поразить. Так кассовые сборы черно-белой мелодрамы Кирилла Серебренникова «Лето» (2018) в России составили 94 миллиона рублей [1]. Куда больше зрителей стало интересоваться авторским кинематографом, нежели 5-10 лет назад [2]. Растет спрос на кинопродукцию, характерную данному жанру, следовательно, предложенных картин для просмотра тоже становится больше.

Цель исследования: обозначить основные элементы современного популярного российского авторского кинематографа на примере трех деятелей киноискусства, творчество которых востребовано в постсоветском пространстве и на американском кинорынке.

Методы исследования: нарративный, семиотический анализ, метод историко-культурного исследования.

Невозможно отрицать влияние обозреваемых деятелей кино на становление авторского кинематографа в странах СНГ и за его пределами. Более того, они способствовали развитию кино, в характерных им направлениях. У каждого из них есть свои приемы и особенности в способах подачи кинокартины.

Из трех рассматриваемых режиссеров, Кантемир Балагов является самым молодым в киноиндустрии. Как правило, первые работы только помогают творцам найти себя в той или иной сфере, и публика не ждет от новичков чего-то необычного. И уже последующие работы помогают сформировать конкретное представление о том, что характерно автору, чего стоит ждать от его будущих картин. В исключительных случаях бывает, когда у автора после дебютной работы появляются фанаты – Кантемира Балагова можно внести в список этих самых исключений. Стоит отметить, что его первый полнометражный фильм «Теснота» (2017) является личным откровением и наполнен всеми переживаниями автора, как заявляет сам Кантемир [3]. Этот фактор еще сильнее влияет на то, как преподнесена картина. Обилие длинных планов; тихие разговоры героев фильма, которые заставляют сильнее прислушиваться к ним, что способствует повышению концентрации зрителя на том, что происходит; визуальная составляющая фильма наполнена большим количеством деталей, которые информируют зрителя о грядущей неминуемой беде; игра с цветом, акцент на деталях; в фильме каждый цветовой маркер имеет отсылку к тому или иному герою (синий – мир Иланы) – всё это особенности картины «Теснота», которые будут присутствовать и развиваться в будущих работах Кантемира. В «Дылде» (2019) почерк Кантемира виден уже более очевидно. Тут снова стоит выделить, характерную автору, игру

с цветом: каждому персонажу принадлежит свой цвет. Зеленый цвет Ии, красные цвета характерны Маше и Паше, что невольно связывает их. Чаще в картинах режиссера участие принимают самые обычные люди, а не именитые актеры [4]. Так как он считает, что именно они могут быть настоящими, а не играть на камеру. Можно заметить, что ученик Сокурова перенял от него художественную манеру подачи материала, при этом внес и свой вклад. Кантемиру особенно близка тема межнациональных отношений, чему и посвящены обе его кинокартины. Фильм «Софичка» (2016), где юный режиссер выступал в роль сценариста также пересекается с данной темой.

Кантемир любит затрагивать в своих историях темы, которые актуальны сквозь года. Не боится того, что его фильмы могут быть лишены финансирования со стороны государства, так как в своих фильмах он говорит на такие темы, о которых правительство предпочло бы не вспоминать. Тем самым наглядно показывает, что проблемы всегда есть и будут, и что стоит о них говорить, несмотря на какие-либо последствия.

В фильмографии Ильи Найшуллера также немного срежиссированных им фильмов. Режиссер считает, что качество важнее количества [5]. И глядя на его творчество нельзя с этим поспорить. Илья оказал влияние на популяризацию своего излюбленного приема – съемки от первого лица. Показал, что съемка на протяжении всего фильма с одного ракурса не всегда бывает скучной. Учитывая тот факт, что «Хардкор» (2015) относится к независимому кинематографу с, относительно, небольшим бюджетом, но на выходе кассовые сборы в 8 раз (16 810 562 \$) превысили бюджет самого фильма [6]. Подобных кинолент российского производства достаточно мало, поэтому по ходу создания картины многие, кто причастен к созданию ленты, только учились. Что тоже является показателем того, что это прорыв для отечественного кино. И во второй своей дебютной, для иностранного рынка, картине «Никто» (2021) Найшуллер снова постигает успех. Начиная с 2008-го года, это первый фильм российского режиссера, который занял лидирующую позицию по кассовым сборам в США за уикенд [7]. Фильм можно назвать сплошным контрапунктом, это не типичное кино про бои, как может показаться. Виден почерк, характерный автору: сочетание жестокости с юмором, наличие абсурдных ситуаций. В одном из интервью, на вопрос «На примерах каких фильмов вы учитесь снимать?» Илья ответил: «Я смотрю хорошие фильмы нон-стоп. Иногда балуюсь легкими наркотиками в виде плохих фильмов. Не откровенный бред, конечно, но что-то посредственное. Мне, например, нравятся малобюджетные хорроры. Плохие фильмы учат стрелять почти так же хорошо, как и хорошие.» [5].

Говорить о Романе Васьянове в контексте авторского кино не так легко, поскольку большая часть работ, к которым он причастен, направлена на широкие массы, реклама в частности. Однако, он не скрывает, что авторское кино занимает отдельное место в его жизни. В своем интервью для «Кинопоиска» Васьянов сказал следующее: «По моей операторской фильмографии так не скажешь, но я очень люблю авторское кино. Мне редко удавалось работать с режиссерами-авторами – быть может, из-за того, что я много снимал рекламы.» [8].

Возможно, особая любовь к авторскому кино и породила идею у голливудского оператора снять фильм «Общага» (2021), который направлен далеко не на широкие массы. Многие критикуют фильм за излишнее «очернение» советского периода, и что Васьянов показал зрителю сегодняшние дни под видом того времени. Тем не менее, это не отразилось на успехе самой картины: «Благодаря продюсерам мы уже окупились и даже заработали, что является определенной победой для авторского фильма», – сообщает Роман [9]. Во время просмотра фильма можно провести некую параллель с российским кинорежиссером Юрием Быковым. В картинах Юрия поднимаются философские вопросы; атмосфера картин, как правило, напряженная и полна драматизма, тщетности бытия и страданий. В

фильме Васьянова герои также поднимают различные философские вопросы, что побуждает зрителя к размышлению. Касаемо сюжета дебютного фильма, то это нравоучительная история о том, насколько важно защищать свои принципы и держаться за правду. Фильм не забудется через короткий промежуток времени, поскольку поднимаются важные вопросы, которые будут актуальны еще немало лет. Например, критика института власти. А визуальная составляющая самого фильма невольно говорит нам о том, кто причастен к фильму, пусть Васьянов и не был оператором своего фильма. Тем не менее видно, что Роман координировал оператора (ракурс, построение кадра). К тому же, изображение фильма обработано в стиле работ, которые характерны Васьянову (реклама, голливудский триллер).

Заключение

Многим кинодеятелям, да и просто любителям кино, наверняка не раз доводилось слышать: «Россия и снимать кино – две несовместимые вещи». К сожалению, этот стереотип существует и за пределами РФ. Есть ряд причин, которые могли сформировать подобное представление о российском кинорынке. Конечно, экономические трудности и беспорядок в киношколах в 1990-2000-х отразились на качестве киноиндустрии того времени. Действительно, тогда, быть может, стоящих картин было несколько десятков, если не единиц. Однако сейчас положение российского кинорынка изменилось в лучшую сторону. На различных кинофестивалях все чаще начинают появляться достойные работы представителей российского кинопроизводства. Чего стоит только одно участие Романа Васьянова в съемках фильма: сразу становится ясно, что фильму будут присущи особая дерзость, новые интересные ракурсы, динамика и другие особенности, не говоря о режиссерских навыках Романа. На кинофестивалях демонстрируется все больше успешных дебютов представителей новой школы.

Список литературы:

1. Лавров С. Рост популярности российского кино - уже не миф // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2020/01/28/lavrov-rost-populiarnosti-rossijskogo-kino-uzhe-nemif.htm> (дата обращения: 03.04.2024)
2. Истомина М. 2021 год станет для российского кинорынка рекордным // Ведомости. URL: <https://www.vedomosti.ru/media/characters/2020/09/01/838465-dlya-kinorinka-rekordnim>. (дата обращения: 03.04.2024)
3. Вход в «Тесноту» // Сеанс. URL: <https://seance.ru/articles/tesnota-interview-digest/> (дата обращения: 31.04.2024)
4. Степанов В. Канн-2019: «Дылда» Кантемира Балагова // Сеанс. URL: <https://seance.ru/articles/kann-2019-dylda-kantemira-balagova/> (дата обращения: 31.04.2024)
5. Ilya Naishuller - About Music, Cinema, Ecology And Why He Is Super. // Beautystyleculture. URL: <https://beautystyleculture.com/7864039-ilya-naishuller-about-music-cinema-ecology-and-why-he-is-super-heroes> (дата обращения: 06.04.2024)
6. Хардкор (2016) // Кинопоиск URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/778218/> (дата обращения: 06.05.2024)
7. Гордеев В. Фильм российского режиссера стал лидером по сборам в США за выходные // РБК. URL: <https://www.rbc.ru/society/29/03/2021/60619e769a794710f7d5f3e7> (дата обращения: 06.05.2024)

8. «Я привык быть лучшим, полусреднем быть не подходит»: Роман Васьянов – о переходе в режиссуру и буме русского кино. // Кинопоиск. URL: <https://www.kinopoisk.ru/media/article/4005164/comment/2471869/> (дата обращения: 28.04.2024)
9. Озеренчук М. Роман Васьянов: «Я могу оставить режиссуру для удовольствия». // ПрофиСинема. URL: <https://www.proficinema.ru/interviews/detail.php?ID=341993> (дата обращения: 06.05.2024)

References:

1. Lavrov S. The growth of popularity of Russian cinema is no longer a myth // Rossiyskaya Gazeta. URL: <https://rg.ru/2020/01/28/lavrov-rost-populiarnosti-rossijskogo-kino-uzhene-mif.htm> (access date: 04/03/2024)
2. Istomina M. 2021 will be a record year for the Russian film market // Vedomosti. URL: <https://www.vedomosti.ru/media/characters/2020/09/01/838465-dlya-kinorinka-rekordnim>. (date of access: 04/03/2024)
3. Entrance to the “Tightness” // Session. URL: <https://seance.ru/articles/tesnota-interview-digest/> (access date: 04/31/2024)
4. Stepanov V. Cannes 2019: “Dylda” by Kantemir Balagov // Session. URL: <https://seance.ru/articles/kann-2019-dylda-kantemira-balagova/> (access date: 04/31/2024)
5. Ilya Naishuller - About Music, Cinema, Ecology And Why He Is Super. // Beautystyleculture. URL: <https://beautystyleculture.com/7864039-ilya-naishuller-about-music-cinema-ecology-and-why-he-is-super-heroes> (access date: 04/06/2024)
6. Hardcore (2016) // Kinopoisk URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/778218/> (access date: 05/06/2024)
7. Gordeev V. The film of the Russian director became the leader in box office in the USA over the weekend // RBC. URL: <https://www.rbc.ru/society/29/03/2021/60619e769a794710f7d5f3e7> (access date: 05/06/2024)
8. “I’m used to being the best, being a welterweight is not suitable”: Roman Vasyanov - about the transition to directing and the boom of Russian cinema. // Kinopoisk. URL: <https://www.kinopoisk.ru/media/article/4005164/comment/2471869/> (access date: 04/28/2024)
9. Ozerenchuk M. Roman Vasyanov: “I can leave directing for pleasure.” // ProfiCinema. URL: <https://www.proficinema.ru/interviews/detail.php?ID=341993> (access date: 05/06/2024).