

Фёдоров Ю. В.

ДВА ФИЛЬМА: ДВЕ КОНЦЕПЦИИ, ДВЕ ПАРАДИГМЫ, ДВА КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБА ОСМЫСЛЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ

Фёдоров Ю. В.

Yu. V. Fedorov

**ДВА ФИЛЬМА: ДВЕ КОНЦЕПЦИИ, ДВЕ ПАРАДИГМЫ,
ДВА КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБА ОСМЫСЛЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ**

**TWO FILMS: TWO CONCEPTIONS, TWO PARADIGMS, TWO CINEMATIC WAYS
OF UNDERSTANDING REALITY**

Фёдоров Юрий Валентинович – кандидат философских наук, главный режиссёр Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького, заслуженный артист Украины, доцент кафедры театральное искусство Крымского университета культуры, искусств и туризма (Россия, Симферополь); тел.: +7 (978) 830-87-55. E-mail: Fedorov_Juriy@mail.ru.

Mr. Yuri V. Fedorov – PhD, chief Director of the Crimean academic Russian drama theatre M. Gorky, honored artist of Ukraine, associate Professor of the Department of theater arts of the Crimean University of culture, arts and tourism (Russia, Simferopol); tel.: +7 (978) 830-87-55. E-mail: Fedorov_Juriy@mail.ru.

Аннотация. В данной статье представлен анализ двух отечественных художественных фильмов разных лет – «Город Зеро» (1988 г., режиссёр К. Шахназаров) и «Страна Оз» (2015 г., режиссёр В. Сигарев). С помощью сравнительного анализа этих фильмов автор делает выводы о двух принципиально разных подходах к художественному (кинематографическому) отображению проблем современного социума, обозначает абсолютно разные режиссёрско-постановочные концепции и особенности парадигмального режиссёрского мышления. В статье поднимаются вопросы этического и нравственного осмысления Художником проблемных реалий современного социума, концепций их кинематографического воплощения, образных форм и приёмов их подачи на экране. По мнению автора статьи, подлинный Художник имеет право «открывать глаза» зрителю на глубокие социальные проблемы, указывая на серьёзные зоны социальных рисков, однако он не должен заставлять кинозрителя воспринимать мир сквозь призму собственных проблемных мировоззренческих и духовно-нравственных построений, а главное, собственных психоэмоциональных акцентуаций и душевных болезней. Автор статьи считает, что в контексте активной вестернизации мировой культуры нравственные аспекты отечественного кинематографа представляются сегодня особенно актуальными. На примере этих двух фильмов автор затрагивает вопросы аксиологической амбивалентности отечественной кинопродукции как элемента массовой (агрессивной и болезненной) культуры с позиций «нравственной экологии» и смысложизненных идеалов.

Summary. This article analyzes two domestic feature films of different years and different Directors: «The city of zero» (1988, director K. Shakhnazarov) and «The country of Oz» (2015, director V. Sigarev). On the comparative analysis of these films the author draws conclusions about two fundamentally different approaches to the artistic (cinematic) representation of the problems of modern society, denotes completely different Director-staging concepts and features of the paradigm of Director's thinking. The article raises the issues of ethical and moral understanding of the artist's problem realities of modern society, the concepts of their cinematic embodiment, figurative forms and methods of their presentation on the screen. According to the author, a true Artist has the right to «open his eyes» to the viewer to the deep social problems, pointing to the serious zones of social risks, but he should not force the viewer to perceive the world through the prism of his own problematic worldview and spiritual and moral constructions, and most importantly, his own psycho-emotional accentuations and mental illnesses. The author of the article believes that in the context of active Westernization of world culture, the moral aspects of the national cinema are particularly relevant today. On the example of these two films the author touches upon the issues of axiological ambivalence of domestic film production as an element of mass (aggressive and painful) culture from the standpoint of «moral ecology» and life ideals.

Ключевые слова: кинематограф, ценности, творчество, образ, психосексуальная извращённость, деформация, вырождение.

Key words: cinema, values, creativity, image, psychosexual perversion, deformation, degeneration.

УДК 7.011

Сегодня проблемное существование человечества, включая ситуацию с «нравственной экологией» и «экологией культуры» [1], многими экспертами рассматривается как катастрофическое [2]. Нарастающий системный планетарный кризис XXI века всё больше углубляет картину всеобщего неблагополучия, где техногенные успехи современной цивилизации меркнут на фоне псевдотворческих мутаций, нравственного опустошения и духовной деградации человека. Нарастают негативные последствия аберраций обыденного сознания современного человечества. Стремительно растут зоны нравственных рисков в социальном пространстве. Мировые социокультурные трансформации посредством феномена глобализации радикально меняют сознание каждого человека. Современный мир стремительно меняется на наших глазах, и эти радикальные перемены, многие из которых имеют фатальный характер и антикультурные очертания, безразличны большинству мирового научного сообщества [3; 4].

Отсутствие стабильных идеологических процессов, продуманных социокультурных парадигм, обесмысливание культурообразующих концептов, тотальный плюрализм и мировоззренческий релятивизм – настораживают всё больше. Стремительно меняющаяся природа патологических, болезненных процессов в социуме, культуре и искусстве не может не волновать философов, культурологов, искусствоведов.

Сфера культуры особенно заметно отражает агрессивность и болезненность мира. Страх, пессимизм и апатия тут же переплавляются в деструктивные концепты, болезненные социальные аллюзии и ассоциации [5]. Современное искусство уже перенасыщено негативными проявлениями человеческой природы, где насильственная смерть, ненависть, злоба, агрессия и всевозможные психосексуальные извращения искусно эстетизируются и упаковываются в привлекательные тренды массовой культуры [6].

Из художественного осмысления действительности уходит образное мышление. Мы вынуждены констатировать, что понятия «художественный образ», «режиссёрская метафора», «действенный анализ», «сценографический конфликт», «выразительные средства» – на глазах исчезают из театра и кинематографа. Природа подобных потерь требует незамедлительного анализа профессиональных искусствоведов и учёных-культурологов.

Самое любимое и «важнейшее из всех искусств» не раз подвергалось нашему искусствоведческому (аксиологическому, культурологическому) анализу [7]. Однако зарубежному кинематографу мы уделяли больше внимания, чем отечественному, и потому сегодня мы рассмотрим два отечественных фильма, принадлежащих двум историческим эпохам. Режиссёры этих лент, К. Шахназаров и В. Сигарев, также являются представителями разных поколений, разных кинематографических школ с различными взглядами, подходами, идеологическими установками, эстетическими критериями и абсолютно несхожим профессионально-режиссёрским инструментарием. Наконец, этих режиссёров разнит не только отношение к действительности, но и парадигмальное мышление, в силу которого они выстраивают своё особое кадровое содержание, включающее смысловую нагрузку, динамику, эмоциональность, атмосферу, парадоксальность и прочие аспекты профессиональной режиссуры. Взятые для анализа являются фильмы «Город Зеро» (1988 г.) [8] и «Страна ОЗ» (2015 г.) [9].

Жанр фильма «Город Зеро» лукаво определён авторами как драма. Авторы сценария: А. Бородянский, К. Шахназаров. Режиссёр-постановщик фильма – Карен Шахназаров. В ролях: Л. Филатов, О. Басилашвили, В. Меньшов, А. Джигарханян, Е. Евстигнеев, А. Жарков, Ю. Шерстнев и другие замечательные актёры советского кинематографа.

Картина «Город Зеро» представляет собой удивительный синтез социальной драмы и фантазмагии, граничащей с абсурдом, причём все слагаемые элементы жанра удивительно органично присутствуют и в структурном (сценарно-драматургическом) единстве и составляют полноценный художественный (психо-эмоциональный) образ фильма. «Город Зеро» – не просто сильная режиссёрская работа высочайшего мастера К. Шахназарова, но и удивительный феномен художественно воплощённого предвидения крушения Советской империи. Фильм, созданный в 1988 году, то есть за три года до исчезновения Советского Союза с политической карты мира, оказался потрясающе пророческим в своих сложных режиссёрских метафорах и ассоциациях. Именно

эта режиссёрская метафористика представляется особенно важной в анализе данной кинематографической работы. Язык режиссёра объёмен и многомерен. Буквально каждый кадр ленты не просто выстроен по определённому режиссёрскому замыслу, но и уложен в сложную смысловую партитуру фильма, где всё приходится расшифровывать и разгадывать. И подобная работа по художественной дешифровке доставляет зрителям особую радость, так как они движутся с авторами фильма в том же направлении (многие из зрителей жили в то же время, в той же стране и по тем же законам). Эта сопричастность объединяет и гарантирует точную финальную реакцию – да, из города Зеро нет выхода главному герою! – вспомним последние кадры фильма, и Варакина в лодке без вёсел посреди туманного озера...

Сюжет картины прост и в тоже время невероятно загадочен. Главный герой картины, инженер Варакин, приезжает в служебную командировку в некий провинциальный город, где с ним и происходят невероятные события, не позволяющие командировочному благополучно вернуться домой... Фильм снят на излёте перестройки, что позволяло (впоследствии) кинокритикам рассматривать картину как завуалированное раскрытие злого замысла устроителей нового мирового порядка по уничтожению СССР. В картине они видели все деструктивные аспекты уничтожения советского социума: шоковую терапию общества, уничтожение исторической правды, подрыв государственных устоев через (купленную Западом) советскую номенклатуру и продажные СМИ, нравственное разложение и развращение молодёжи и т. д. Однако в 1988 году даже снимающиеся в фильме актёры не видели в нём скрытых смыслов, а воспринимали материал как комедию абсурда [9]. Этот фильм крайне редко шёл на экранах кинотеатров, на ТВ и не был популярен в своё время. Странная история для блистательной кинематографической работы с безупречной режиссурой и прекрасными, любимыми народом актёрами...

Все смыслообразующие концепты фильма глубоки и многомерны. Образность и символика ленты просто восхищают своей изысканностью, точностью и художественностью. На поверхностном смысловом поле лежат лишь самые простые метафоры: директор, не знающий, что на заводе уже 8 месяцев нет главного инженера; сидящая в приёмной голая секретарша, на которую никто не реагирует; предложенный в ресторане десерт в виде головы главного героя; застрелившийся от обиды за несъеденный десерт повар Николаев; городская асфальтированная дорога, ведущая в лесной тупик; главный прокурор города, одержимый желанием совершить преступление; «странная» экспозиция городского музея с эксклюзивными экспонатами, вошедшими в славную историю захудалого городка, и т. д. И эта загадочная фраза мальчика-пророка: «Вы никогда не уедете из этого города». Что это: тупиковый путь развития социализма? ощущение целенаправленного развала суперимперии или трагическое предчувствие естественного распада СССР? К. Шахназаров неудержимо множит бесконечные вопросы, на которые должен ответить сам зритель. Сюрреализм сюжета с логикой абсолютного абсурда по тем временам просто невероятен. Тогда этот фильм хотелось пересмотреть несколько раз, но это стало возможно лишь с появлением Интернета.

Сегодня мы вновь вглядываемся в лица любимых актёров и не верим, что лента снята так давно. Зритель движется по сюжету фильма, как по замысловатому лабиринту, где должен быть потенциальный выход, но постоянно попадает в тупики утилитарного смысла и тупикового «знания», где всё предопределено и является «предельно простым и ясным». Но русская история никогда не была ясной. Умом Россию не понять – она полна парадоксов и загадок! И режиссёр вновь говорит нам о парадоксальных характерах, о загадочном пути России и непредсказуемом выходе из невероятного, казалось бы, исторического тупика. Впрочем, полностью разгадать фильм К. Шахназарова – идея привлекательная, но не реализуемая. Крупный Художник – уже сам по себе загадка, и его «творческое зазеркалье» только приумножает количество прекрасных художественных находок и парадоксов. Крупный мастер мыслит концептуально, мощно, образно. В его ленте есть и идея, и задача, и социальная проблема. Тут вспоминается фраза гениального Р. Роллана: «Существует на свете только один героизм: видеть мир таким, каков он есть, и любить его!» И мы видим, как автор любит своих многочисленных героев. Он сочувствует инженеру Варакину, сопереживает в его безвыходном положении, так как понимает всю сложность и противоречивость человека в эфемерном мире «развитого социализма». На протяжении всего фильма мы с интересом

следим, как режиссёр К. Шахназаров выстраивает собственную кинематографическую версию советской социокультурной матрицы, ту самую, богатую смыслами и парадоксами парадигму реальности, от которой мы смеёмся и плачем. Фильм хочется просматривать бесконечно, но после просмотра кажется, что что-то ещё осталась недопонятым, неразгаданным... Режиссёру удалось втянуть нас в некую игру, где финал призрачен и до конца не определён, а значит, мы продолжаем его домысливать, додумывать, доигрывать, а это и есть высшая награда для режиссёра. У фильма потрясающее художественное послевкусие.

А теперь коротко проанализируем российскую ленту 2015 года режиссёра и сценариста В. Сигарева, которая называется «Страна ОЗ» [9]. В фильме заняты популярные артисты: Я. Троянова, Г. Куценко, А. Баширов, В. Симонов, И. Чурикова и др.

Сюжет фильма предельно прост. Продавщица Лена Шабутдинова должна заступить на смену в новогоднюю ночь в киоске на улице Торфорефов. Но невероятные обстоятельства не позволяют ей добраться до места работы... Она садится в машину к наркоману и чуть не попадает в аварию, затем встречает странного Романа с дамской собачкой Дюдей, запускающего коробку пепард с собственной головы, потом оказывается в гостях у барда-бабника, после чего вынуждена покинуть его жилище через балкон. В чужой квартире её избивает диванный воин-придурок, потом обстоятельства забрасывают её в отделение милиции, и наконец, она чуть не погибает от шальной пули, выпущенной из автомобиля пьяными кавказцами.

А тем временем её ждут в том самом киоске, чтобы сдать ей смену. Отношения двух мужчин – продавца-киоскёра и его приятеля Дюка со странными и жуткими диалогами представляют параллельный сюжет фильма. И он не менее драматичен. Спираль отношений приятелей от пьяных литературных рассуждений, психосексуальных девиаций и гомосексуальных приставаний до сожжения киоска проходит через все допустимые морально-нравственные пределы и социальные табу. Зритель становится свидетелем физиологических испражнений героев, их вечного мата и безмотивного поведения. Автор намеренно создаёт атмосферу некой психиатрической клиники, где отсутствуют какие-либо табу, где стёрты все запреты и царствует болезненное воображение пациентов.

Схожие финалы раздвоенного сюжета должны продемонстрировать зрителю якобы абсолютную бессмысленность, идиотизм и жестокость нашей жизни. Фильм населён героями, живущими в каком-то антимире, в угаре и уродстве беспросветного прозябания. Их поведение лишено здравого смысла и какой-либо логики. Всё обесмысленно, когда царит тотальный и убийственный маразм нашей действительности, – основная мысль автора фильма. Безднадёжность и отчаяние, пустота и непонимание сочатся из каждого кадра этой ленты. Чернушный мир максимально уплотнён в своём негативе и воплощён автором в некой запредельной городской фантазмагории, где царят насилие, тупость, извращения, жестокость, примитивизм и отсутствие каких-либо ценностей и морали. Гомосексуализм, проституция, алкоголизм, наркозависимость, жестокость, полная бездуховность и прочие социальные пороки представлены в фильме как естественная среда российского обитания. Ненормативная лексика героев делает фильм ещё более шокирующим, но эстетический и эмоциональный шок не цель, а лишь выразительные средства, используемые режиссёром для реализации своего замысла. Некоторые критики уверяют, что фильм снят без ретуши и прикрас и представляет нашу реальность, «несколько гиперболизируя наиболее абсурдные моменты» [11].

Кажется, что В. Сигарев намеренно лишает свою картину роскоши режиссёрских метафор и гипербол, делая её намеренно плоской и убийственно прямолинейной. Нет встроенных смыслов, нет недосказанности, нет подтекстов. Всё ясно и зримо, как фекалии приятеля Дюка, выброшенные им через окошко киоска на белый снег. И лишь в конце картины из узкого просвета многоэтажек выплывает величественный парусник, на палубе которого наша Лена Шабутдинова в красном платье героини индийского фильма. Вот единственная метафора, которую позволяет себе режиссёр. Умиравшая героиня в затухающем сознании видит себя красивой и счастливой. Мечта, которой никогда не сбыться... В местечко Малая Ляля ей уже не суждено вернуться, как невозможно вернуться домой и инженеру Варакину из загадочного города Зеро. Это объединяет героев

двух фильмов в их невероятных злоключениях. Странно созвучны и названия двух фильмов: «Город Зеро» и «Страна ОЗ». Зашифрованные дивные места, где человеку нестерпимо плохо и нет выхода...

Сценарист и режиссёр В. Сигарев в своём фильме до предела сгущает краски. Проблемный социум наших дней в объективе его режиссёрской камеры предстаёт крайне болезненным и беспредельно мрачным. Всё прогнило: быт, пища, отношения героев, нравственные основы общества, – всё! Вычурные повороты сюжета и фабульные виражи только подчёркивают бессмысленность и трагичность бытия. После прочтения других пьес В. Сигарева – «Любовь у сливного бачка», «Фантомные боли», «Чёрное молоко», «Пластилин», «Русское лото», «Детектор лжи», «Гупёшка» – становится ясно, что мировоззрение этого режиссёра-драматурга достаточно негативно. Наблюдаемый им мир – бессмысленный и обречённый, с людьми-фантомами, не слышащими, не видящими и не понимающими друг друга. Все его пьесы пессимистичны, предельно физиологичны, с гнетущей атмосферой и полусумасшедшими персонажами. Автор постоянно погружает нас в мир социально неадаптированных героев с болезненными акцентуациями, клинической симптоматикой душевных заболеваний и болезненных состояний. Мир, обременённый танатоманией, различными невротизмами и хроническим депрессивным состоянием, уходит из-под ног героев, которым легче удавиться, чем жить. Не будем ставить диагнозы, но ипохондрия с различными фобиями, маниями и страхами у персонажей В. Сигарева явно преобладает.

Да, наш мир далёк от идеала, но думается, что настойчиво описываемый В. Сигаревым всеобщий распад и нравственное разложение не отрезвят нас и не сделают мир лучше, а лишь усугубят общую картину российского неблагополучия, лишив молодёжь последней надежды на нравственное оздоровление и лучшее будущее. Тут налицо аксиологическая амбивалентность и идейно-творческого замысла, и художественной ценности конечного кинопродукта. Режиссёрско-постановочная концепция беспросветна и убийственно проста: «всё так плохо, что глазам больно». Но есть ли в ней художественный потенциал и конструктивное начало? Парадигмальное мышление тут явно отсутствует, а образное видение подменяется безжалостной фиксацией только отвратительного, которое фиксируется камерой в формах и приёмах документального кино. Сам Василий Сигарев называет свой фильм «занимательной этологией» [11], то есть нам предложено его кинематографическое исследование генетически обусловленного поведения россиян. Как говорится: «Ничего личного!» Можно трактовать название страны в фильме «Страна ОЗ» как номер скорой помощи – 03 и мысль о необходимой и скорейшей помощи этой стране, находящейся в кризисном состоянии... И опять – ничего личного! Фраза: «Я так вижу» – прекрасная страховка многочисленных творцов и их пожизненная индульгенция от возможных нападков критиков и зрителей.

Но безобразное искусство и безобразное творчество – разные вещи, лежащие в разных плоскостях современной социокультурной реальности. Впрочем, тут есть широкое поле для дискуссий. Ясно одно: настоящий Художник может и должен «открывать глаза» зрителю на проблемные явления современного мира, но не должен заставлять его видеть мир сквозь призму собственного негативного мировоззрения, болезненных состояний и втягивать в пучину тотального негатива.

Думается, что подобный анализ двух фильмов может дать кинокритикам и искусствоведам новый импульс к аналитическому обзору зарубежных блокбастеров, боевиков, остросоциальных триллеров и прочих жанровых ухищрений с разнообразнейшим набором психосексуальной патологии, модного фрейдизма, убийств и извращений! Современный кинорынок буквально изобилует подобными «шедеврами», хотя к универсальным человеческим ценностям они не имеют никакого отношения.

Сегодня всё чаще продукция отечественных (особенно молодых) кинематографистов с их беспощадным взглядом на нашу российскую действительность напоминает генномодифицированные продукты питания, таящие массу психоэмоциональных и морально-нравственных «сюрпризов» с непредсказуемыми последствиями, ведь «важнейшее из всех искусств» не стоит на месте и способов деструктивного воздействия на человеческое сознание и подсознание с каждым годом всё больше.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лихачев, Д. С. Русская культура: сборник / Д. С. Лихачев. – М.: Искусство, 2000. – С. 97–98.
2. Лазарев, Ф. В. Многомерный человек. Введение в интервальную антропологию / Ф. В. Лазарев, Б. А. Литтл. – Симферополь: СОНАТ, 2001. – 264 с.
3. Лазарев, Ф. В. Антропологический манифест / Ф. В. Лазарев. – Симферополь, СОНАТ, 2007. – С. 35–41.
4. Антропологические вызовы современности: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Симферополь: Доля, 2008. – 96 с.
5. Давыдова, И. Н. Психология судьбы / И. Н. Давыдова. – М., 2012. – 196 с.
6. Федоров, Ю. В. Зло в мировой культуре XX столетия / Ю. В. Федоров. – Симферополь: Азбука, 2004. – 336 с.
7. Фёдоров, Ю. В. Феномен вырождения: социокультурные и творческие аспекты / Ю. В. Фёдоров. – Симферополь: СГТ, 2012. – 384 с.
8. Фильм «Город Зеро» и подробные комментарии к нему в Википедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=KV6ux8klsuY> (дата обращения: 15.07.2018).
9. Фильм «Страна ОЗ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://hdmyvi.ru/4878-strana-oz-film-2015.html> (дата обращения: 04.06.2018).
10. О фильме Карена Шахназарова «Город Зеро» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://management-club.com/chto-chitaem/s-g-kara-murza-manipulyatsiya-soznaniem/o-filme-gorod-zero-karena-shahnazarova.html> (дата обращения: 24.08.2018).
11. «Страна ОЗ»: отзывы о фильме критиков и зрителей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fb.ru/article/276727/strana-oz-otzyivy-i-o-filme-kinokritikov-i-zriteley> (дата обращения: 14.06.2018).