

**Кино в XX-XXI веке: от
аттракциона к аттракциону?
Новая реальность: российский
и мировой кинематограф в
эпоху постмодерна**

Составитель: доцент Пустовойт Ю.А.

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

- *В 1990-е продолжается «синтез кино и видеомэгнитофона», начатый в 1980-е, но теперь в партнерские отношения вкрадывается «яблоко раздора» — пульт с кнопкой паузы и, что еще более ужасно, с кнопкой перемотки.*
- Появление пульта меняет отношения между зрителем и экраном: если в кинотеатре зритель вынужден играть по правилам, которые ему диктует экран, то с появлением пульта у зрителя появляется власть над изображением — он может делать паузы и перематывать скучные сцены. Это обесценивает многие режиссерские ходы и становится настоящим вызовом для создателей фильмов.
- Они начинают использовать сложные сюжетные конструкции, построенные по принципу мозаики: история может рассказываться с разных концов, время — делать постоянные скачки, а сюжетные линии — наслаиваться друг на друга.
- Другая причина обращения к такой мозаичности — взлет постмодернистских тенденций в кино. Постмодернисты считают, что нельзя придумать ничего нового, а нужно разными способами комбинировать и склеивать уже придуманное (отсюда — обилие киноцитат и даже цитат киноцитат в фильмах, начиная с 1990-х годов).

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Винсент и Джулс, двое товарищей-бандитов, ведут свои философские разговоры в перерывах между разборками, а также заданиями от своего босса – авторитета Уоллеса. Причем цитаты из великих произведений, в том числе Библии, им отнюдь не чужды, несмотря на то, что они в основном занимаются убийствами людей. Боксер Бутч отказывается поддаться сопернику за неплохой гонорар. Винсент ведет супругу босса в ресторан, а заканчивается все прямым уколом адреналина в сердце. Грабители решают обворовать посетителей кафе, но нарываются на настоящих головорезов. Что это?

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

С 1920-х годов и вплоть до 1970-х в мировом кинематографе доминирует модернизм: **режиссёр-модернист постоянно ищет новые формы выразительности, он часто отрицает достижения своих предшественников и изобретает свой способ снимать кино.** Благодаря этому какое-то время киноязык развивается и усложняется, а затем в 1970-е возникает кризис, и эволюция киноязыка практически останавливается. Последним крупным модернистом называют Стэнли Кубрика

Ориентация на массового зрителя

Постмодернистский кинематограф разрушает любые иерархии жанров и стилей. Он **ориентируется на массового зрителя, пытается одновременно угодить и насмотренным критикам, и обычной публике.**

Цитатность

Если весь киноязык уже придуман, современному режиссёру бессмысленно изобретать что-то новое — нового придумать нельзя. Отталкиваясь от этой мысли, постмодернисты узаконивают цитирование в любых количествах и объёмах. Они **берут фрагменты работ своих предшественников - режиссёров самого разного уровня**, от Бергмана до авторов проходных гонконгских боевиков, и помещают цитаты в новый контекст.

Ирония

Всепроникающая ирония и чёрный юмор постмодернистских фильмов — ещё одна важная примета времени. Модернисты всегда были серьёзны, пытались передать в своих произведениях сложные переживания свидетелей

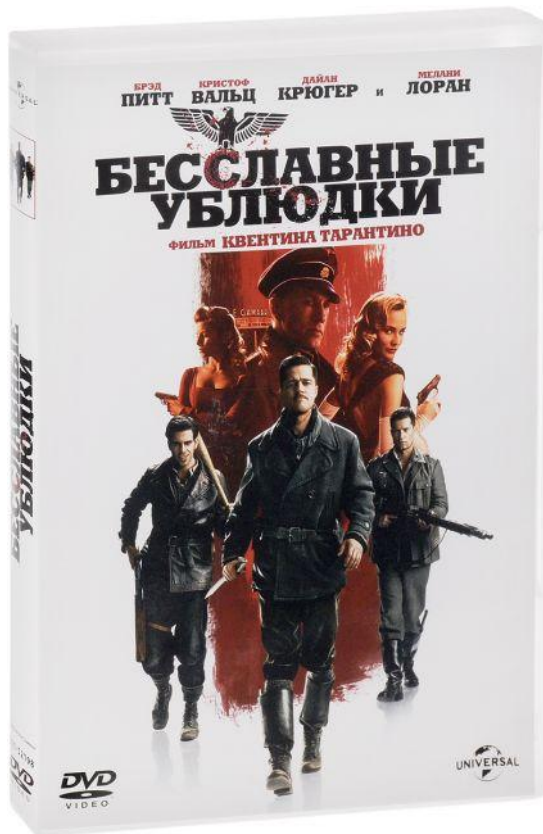
Поэтому постмодернисты часто используют такой прием как **деконструкция**: они ставят под сомнение устоявшиеся представления о ключевых событиях или культурных явлениях, что безнаказанно можно делать лишь с оттенком иронии, не претендуя на серьёзность.

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

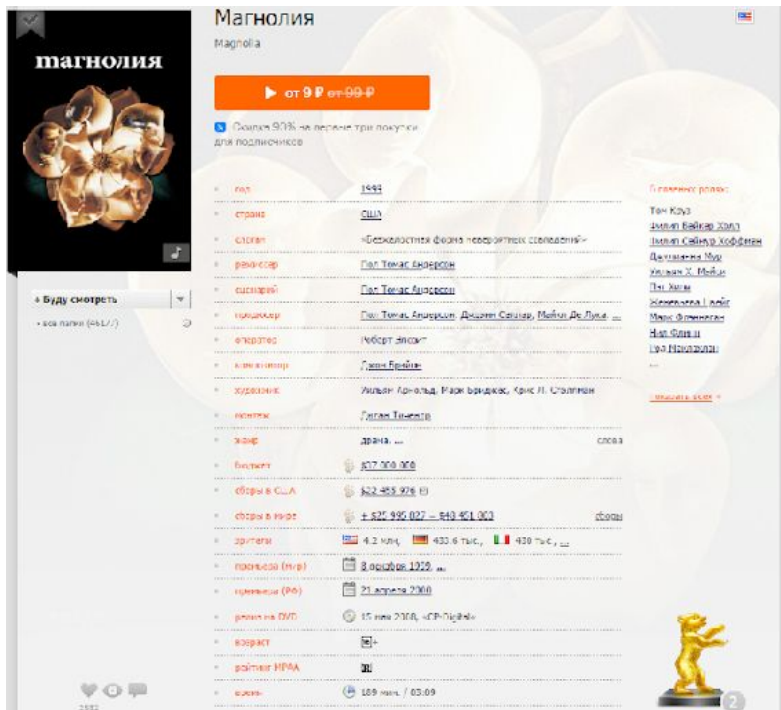
- Все эти приемы мы можем встретить в концентрированном виде почти в любом фильме Квентина Тарантино, но наиболее полно — в «Бесславных ублюдках».
- Эта чёрная псевдоисторическая комедия имеет три чётких уровня повествования:
- 1. На первом она заманивает массового зрителя Брэдом Питтом и эффектными перестрелками.
- 2. Чуть глубже лежит пласт киноцитат, которые возникают уже с вступительного титра: **«Однажды... в оккупированной нацистами Франции»**. Со слова **«Однажды...»** начинаются два фильма любимого режиссёра Тарантино — Серджио Леоне (**«Однажды на Диком Западе»**, **«Однажды в Америке»**). А про оккупированную Францию (точнее, Галлию) нам сообщают в начале каждого мультфильма об Астериксе и Обеликсе. Музыка, отдельные кадры и даже мельком брошенные фразы героев отсылают нас ко множеству фильмов XX века. Разглядеть все — почти невыполнимая задача, зная колоссальную насмотренность Тарантино и его блестящую визуальную память.
- 3. На третьем уровне спрятана та самая деконструкция — **попытка пересмотреть историю США и указать соотечественникам на их собственные грехи**. Но замороженный яркой формой массовый зритель не только не замечает смелого авторского высказывания. Он даже не обращает внимание на тот факт, что в последнем кадре фильма Тарантино заставляет зал смотреть на персонажа Брэда Питта глазами нацистского офицера. Вот это и есть постмодернистский кинематограф во всей своей красе.
- Синхронизация История Кино:

<https://www.edu.synchronize.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=38492223>

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Эта история произошла в долине Сан-Фернандо в дождливый день, когда на небе не было ни облачка. Благодаря вмешательству высших сил, а также нагромождению совпадений, случайностей, действий разных людей, их жизни и судьбы переплетутся и проникнут друг в друга в течение одного дня, финал которого будет незабываемым.

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

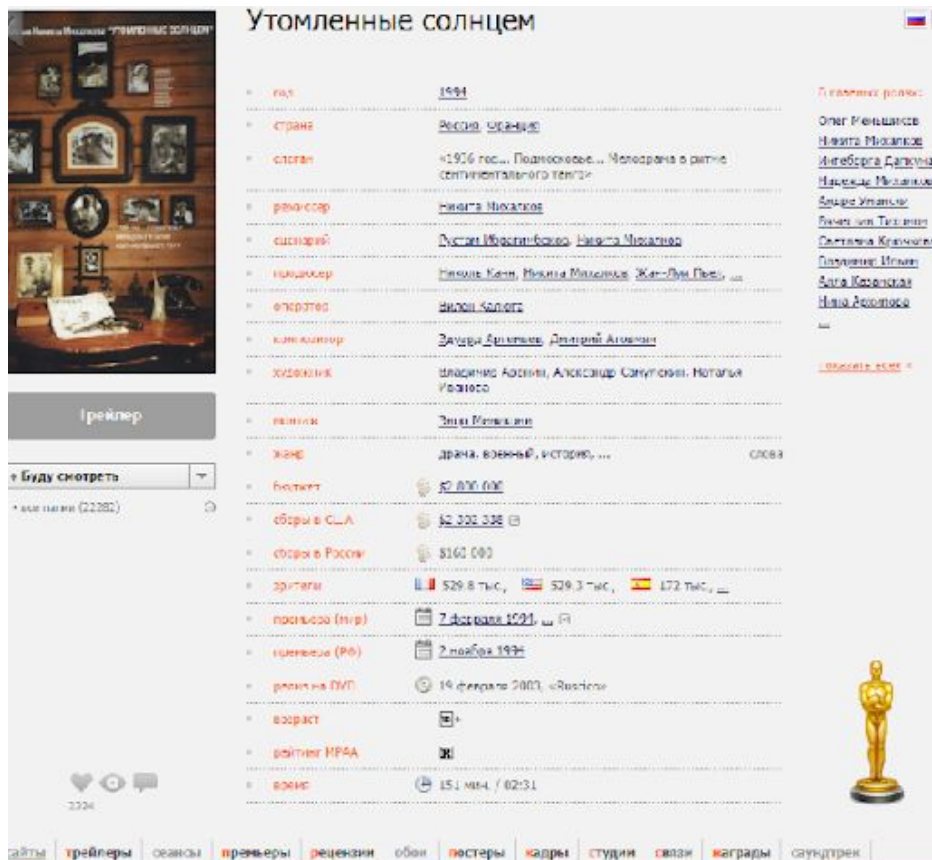
Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком «Ягуаре», но проживает в дешевых мотелях. Его цель в жизни — найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти, помня все до убийства, он не помнит, что было пятнадцать минут назад.

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

1991 Одна из пророческих картин, горькая, печальная и злая, одна из последних вменяемых у Эльдара Рязанова. Она обнажила нерв: нищета и заброшенность старости. Возможно, кто-то смотрит это кино, как комедию. Но на деле она и сейчас актуальна, хотя некоторые моменты наивны уже.

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Утомленные солнцем

год: 1994

страна: Россия, Украина

слоган: «1936 год... Подпольное... Молочница в ритме континентального телга»

режиссер: Никита Михалков

сценарий: Дусан Мухомбиров, Никита Михалков

ролики: Николай Копил, Никита Михалков, Жан-Луи Пьер, ...

оператор: Яков Колос

композитор: Эдуард Дрицман, Дмитрий Айванов

художник: Владимир Аснин, Александр Саниголин, Наталья Удалова

язык: Эстония, Россия, ...

жанр: драма, военный, история, ...

бюджет: \$7 000 000

оборы в США: \$2 202 328

оборы в России: \$160 000

зрители: 529,8 тыс., 529,3 тыс., 172 тыс., ...

премьера (мир): 2 февраля 1994

премьера (РФ): 2 ноября 1994

релиз на DVD: 19 февраля 2003, «RusCine»

возраст: 16+

рейтинг MPAA: R

время: 151 мин. / 02:31

Оскар

сайты трейлеры обзоры превью рецензии обзоры постеры кадры студии ссылки награды саундтрек

Солнечный летний день 1936 года. Молодая страна, полная энтузиазма, празднует 4-ю годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. В старом доме собралась тьма народу: жена-красавица, непоседа-дочь, тесть — известный русский дирижер, родственники и друзья, домработницы и соседи.

Веселье бьет через край, и мысль, что что-то в жизни может измениться, покажется всем абсурдом. Они все будут счастливы вечно! И никто, даже мудрый Котов, не хочет верить в неизбежное. В то, что этот солнечный день кончится — и не повторится уже никогда.

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

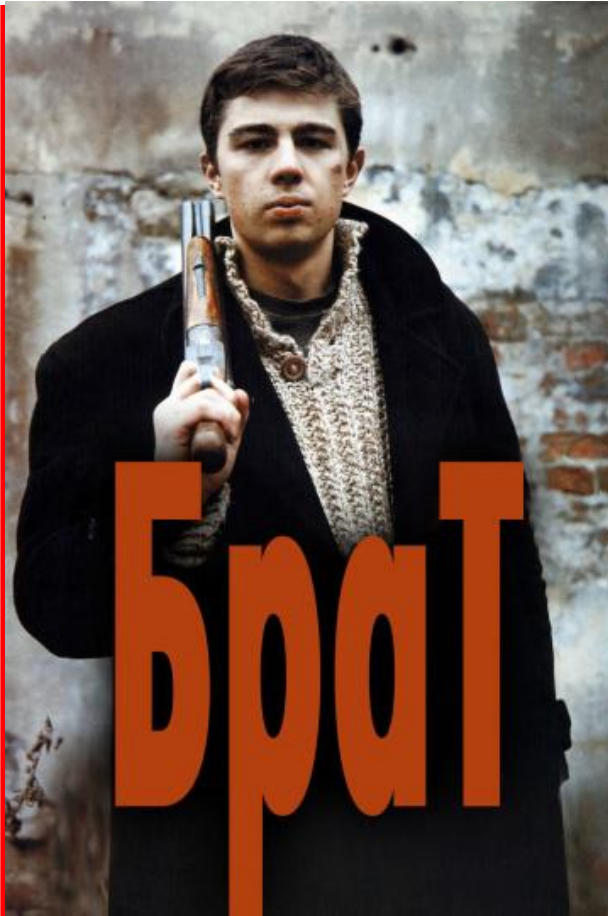
Невероятная история о братьях-близнецах, никогда прежде не слыжавших друг о друге. Один из них, в младенчестве подброшенный в табор, стал цыганским бароном; другой рос в детском доме — и теперь он еврей — музыкант с мировым именем; третьего воспитывала родная тетя, и домашнее воспитание принесло свои плоды: он стал авторитетнейшим в СНГ вором и аферистом. Именно он, благодаря своим талантам, обводит вокруг пальца главу мафии и похищает фантастический алмаз «Спаситель России». Стоимость найденного в Сибири драгоценного камня такова, что вся страна сможет 3 года отдыхать на Канарских островах.

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Комедия Александра Рогожкина сразу пришлась по душе населению России и скоренько обросла продолжениями, пародиями, подражаниями и аллюзиями. Русско-финская дружба, скрепленная алкоголем и авантюрами, навсегда врезалась в наши сердца.

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

1997

Демобилизованный из армии, Данила Багров вернулся в родной городок. Но скучная жизнь российской провинции не устраивала его, и он решил податьсь в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат. Данила нашел брата. Но все оказалось не так просто — брат был наемным убийцей...

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Сам режиссёр отреагировал на вызванные фильмом споры философски: *«Пройдёт шок от другого киноязыка и станет понятно, что это трагикомедия про нашу жизнь: так, как писал Гоголь, как пишет Беккет»*. Герман говорит, что в фильме «Хрусталёв, машину!» стремился проследить истоки проблем России как *«изнасилованной, опущенной страны»*, которая *«всегда всем всё прощает»*. По его словам, это не столько фильм об атмосфере 1953 года, сколько *«наше представление о России, о том, что это такое, почему мы такие несчастные... Мы за миллионы убитых [в годы сталинского террора] просто сказали: „Ну ладно, ну похороше, забудем“»*.

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

- *Кинематограф 2000-х **тяготеет к изображению экзотики**: и той, которую можно было найти в рамках земного шара, и той, которая относилась к выдуманным мирам. Фильм «Матрица» — лучшая иллюстрация эпохи, поскольку совмещает в себе оба этих направления.*
Для западного зрителя с точки зрения экзотики самым привлекательным местом был юго-восток Азии. В это десятилетие европейский зритель интересовался азиатским авторским кино («Любовное настроение» Вонга Кар-Вая — лучший фильм 2000-х). **Моду на азиатскую эстетику перенял и массовый кинематограф** — например, в «Матрице» можно найти явные отсылки к аниме, азиатским видеоиграм и буддийской философии.
- Кино 2000-х обращалось не только к экзотике реальной, но и **выдуманной: фантастической, волшебной, виртуальной**. С помощью спецэффектов она выглядела максимально реалистично. Главные хиты этого времени — «Матрица», «Властелин колец», «Аватар», «Гарри Поттер».
- Отдельная черта эпохи — **попытка соотнести виртуальный мир с реальностью, противопоставить их друг другу и найти границу, где заканчивается один и начинается другой**. Лучшие примеры такого осмысления — «Матрица» и «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча (еще один лучший фильм 2000-х).

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Причудливый мир
«Матрицы» при

ближайшем рассмотрении оказывается ничем иным, как экранным воплощением некоторых элементов буддийской философии.

Идея

об иллюзорности

мира вокруг нас пришла как раз из этой восточной религии. Матрица есть ничто иное,

как сансара —

иллюзорный мир вокруг нас, который лишь кажется реальным, и героям необходимо развить своё сознание, чтобы

эту

илл.

Здесь уже один шаг до виртуальной реальности «Матрицы», когда окружающего мира на самом деле не существует, но об этом никто не задумывается. В трилогии братьев Вачовски именно эта неразрывная связь виртуального и реального выражена в наиболее концентрированном

виде.

Именно в книге Бодрийера «Симулякр и симуляция» Нео оборудовал тайник, который мы видим в самом начале фильма. Но это лишь верхушка айсберга — философия Бодрийера присутствует в фильме и на более глубоком уровне.

Бодрийер постоянно занимался исследованием отношений между реальностью и различными формами ее отражения в современном обществе. Он описывает такое явление как симулякры — копии, не имеющие оригиналов.

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

The screenshot shows a website interface with a list of movies on the left and a sidebar on the right. The main list includes titles like 'Престиж', 'Идеальный мир', 'Возвращение короля', 'Глобстер', 'Отставной', 'Поймай меня, если сможешь', 'Панкист', 'Возвращение короля: Братство короля', 'ВАЛЛ-И', 'Большой снайп', 'Миротворцы', 'Пираты Карибского моря: Проклятие черного корабля', 'Острова приключений', 'Темный рыцарь', 'Хатико: Самый верный друг', 'Ученица программы', 'Хористы', 'Никитанец', 'Гран Torino', and 'Иной мир'. The sidebar lists 'Лучшие фильмы — Top 250' and 'Оригинальные фильмы'.

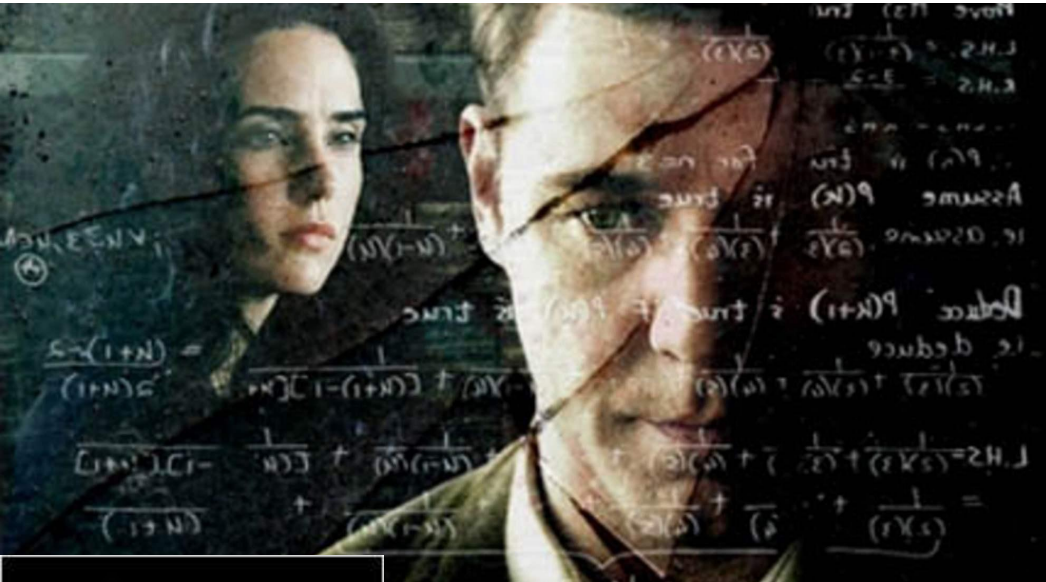
Рейтинг	Название	Оценка	Кассовые
1	Престиж (2006)	8.9/10	419 965
2	Идеальный мир (2001)	8.9/10	346 563
3	Возвращение короля: Возвращение короля (2003)	8.583	351 387
4	Глобстер (2009)	8.582	303 949
5	Отставной (2006)	8.512	320 311
6	Поймай меня, если сможешь (2001)	8.510	344 486
7	Панкист (2000)	8.508	283 320
8	Возвращение короля: Братство короля (2011)	8.502	343 000
9	ВАЛЛ-И (2008)	8.499	329 117
10	Большой снайп (2001)	8.493	293 022
11	Миротворцы (2008)	8.490	324 779
12	Пираты Карибского моря: Проклятие черного корабля (2006)	8.312	313 313
13	Острова приключений (2009)	8.470	407 758
14	Темный рыцарь (2008)	8.463	387 817
15	Хатико: Самый верный друг (2008)	8.434	300 376
16	Ученица программы (2001)	8.425	214 474
17	Хористы (2004)	8.414	185 347
18	Никитанец (2005)	8.377	113 544
19	Гран Torino (2008)	8.328	167 377
20	Иной мир (2009)	8.310	243 459

К началу XXI века окончательно складывается ориентация голливудского кинематографа на транснациональное распространение. Если мы внимательно посмотрим на кассовые хиты тех лет, то не увидим связей с культурой США. Уже известная нам «Матрица» братьев Вачовски была основана почти полностью на юго-восточном материале. Можно возразить, что «Аватар» Джеймса Кэмерона базируется на классической для американского фольклора истории: любовь белого капитана Джона Смита и индейской принцессы Покахонтас на фоне вторжения европейцев на американский континент. Однако эта история давно уже потеряла актуальность для США. Теперь этот сюжет более актуален для стран третьего мира, в которые те же США приходят установить свой контроль над природными ресурсами.

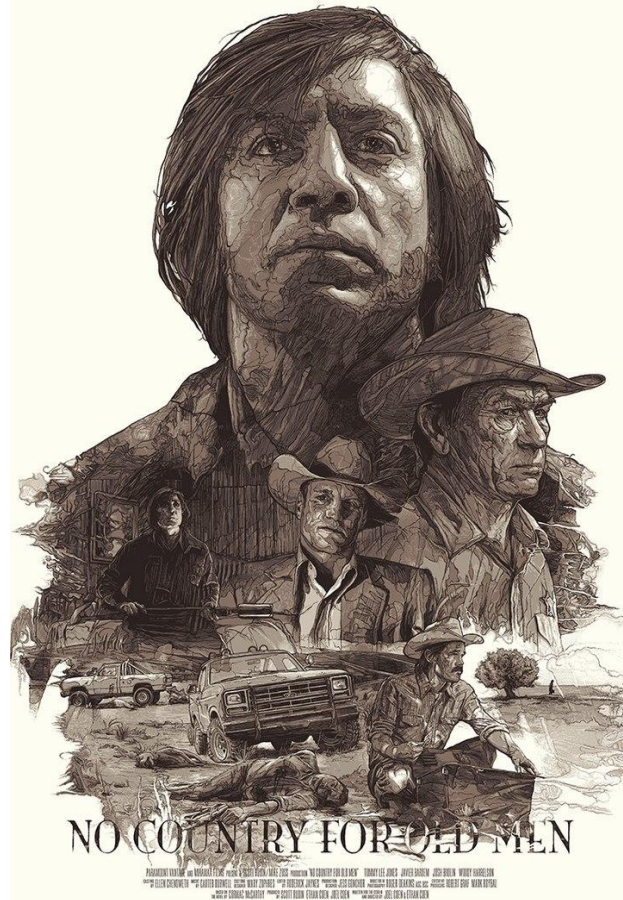
Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Индустрия **американского** кинематографа, представленная, как правило, небольшими студиями.

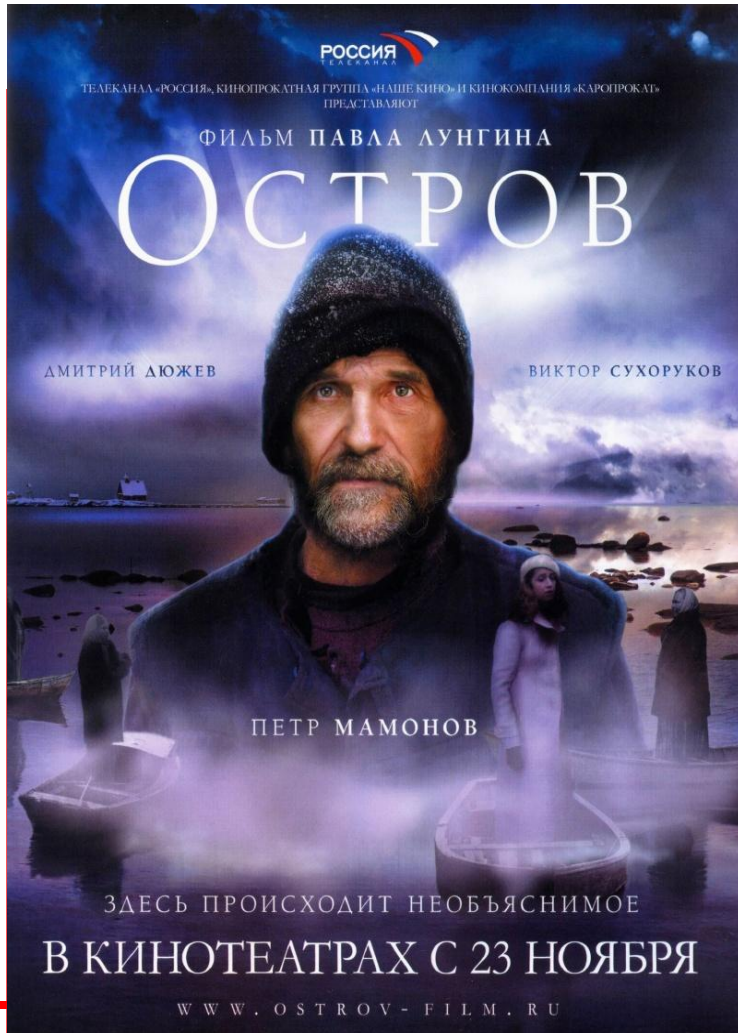
Это кино об американских проблемах, основанное на американском материале; Оно прежде всего представлено самобытными режиссёрами, которые работают часто вдали от мейджоров и снимают фильмы на независимых нью-йоркских студиях. Братья Коэн, Уэс Андерсон, Джим Джармуш, Дэвид Линч — вот яркие представители американского кинематографа, которые не интересуются блокбастерами с мировой популярностью.

Индустрия **мирового** кинематографа, который снимают на больших студиях-мейджорах и называют в обиходе голливудским. Это кино специально снято так, чтобы оно было понятно в любом уголке мира. А значит, чтобы приносило **наибольшую прибыль**.

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Анатолий и его старший товарищ Тихон перевозят уголь, захватывает немецкий сторожевой корабль. Вымаливая пощаду у немцев, Анатолий совершает предательство — расстреливает Тихона. Немцы оставляют труса на заминированной барже, но благодаря помощи монахов, проживающих в монастыре на острове, ему удается выжить.

Проходят годы. Старца Анатолия почитают за праведную жизнь и поистине чудесную помощь, которую он оказывает приехавшим сюда людям. Однако страшный грех убийства, совершенный им во время войны, не дает ему покоя. Чувствуя приближение своей кончины, Анатолий готовится к смерти и пока

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ

ЮРИЙ
ЧУРСИН

ВИТАЛИЙ
ХАЕВ

МАРАТ
БАШАРОВ

МАКСИМ
КОНОВАЛОВ

ЛИЯ
АХЕДЖАКОВА

АННА
МИХАЛКОВА

АНДРЕЙ
ФОМИН

МАРИНА
ГОЛУБ

В ЧЕРНОЙ КОМЕДИИ
КИРИЛЛА
СЕРЕБРЕННИКОВА

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

- *Развитие кинематографа в 2010-е, прежде всего, связано с компьютерной графикой и цифровыми эффектами.*
- **Развитие мультипликации.** Компьютерная графика упростила процесс создания мультфильмов: отныне художникам больше не нужно рисовать тысячи статичных кадров. Создается гораздо больше полнометражных мультфильмов; их сюжеты становятся все более глубокомысленными и серьезными. В итоге мультипликация за последние годы выросла в полноценное и независимое от игрового кино явление. Пример такого «взросления»: мультфильмы становятся номинантами на «лучший фильм года» и на «лучший сценарий» — и, тем самым, отбирают награды у игрового кино.
- **Развитие игрового кино.** Если в 2000-е компьютерная графика в фильмах была нарочитой, то в 2010-е она стала скрытой и незаметной. Зритель не может отличить кадр с использованием компьютерной графики от кадра, где ее нет. Но он не может и отличить реального актера от виртуального (например, воссозданного с помощью графики актера, который умер во время съемок).

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

«Нет слов, одни эмоции»

Райли — обычная 11-летняя школьница, и, как у каждого из нас, ее поведение определяют пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми ее поступками. До поры до времени эмоции живут дружно, но вдруг оказывается, что Райли и ее родителям предстоит переезд из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис. Каждая из эмоций считает, что именно она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девочки наступает полная неразбериха. Чтобы наладить жизнь в большом городе, освоиться в новой школе и подружиться с одноклассниками, эмоциям Райли предстоит снова научиться работать сообща.

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

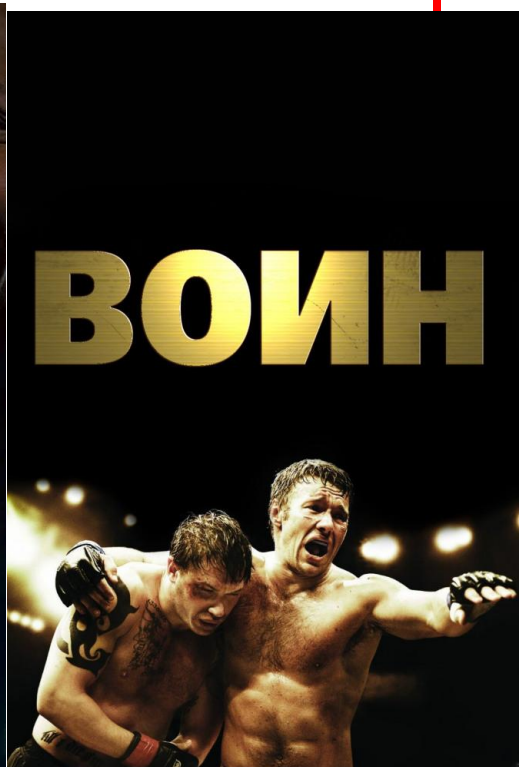
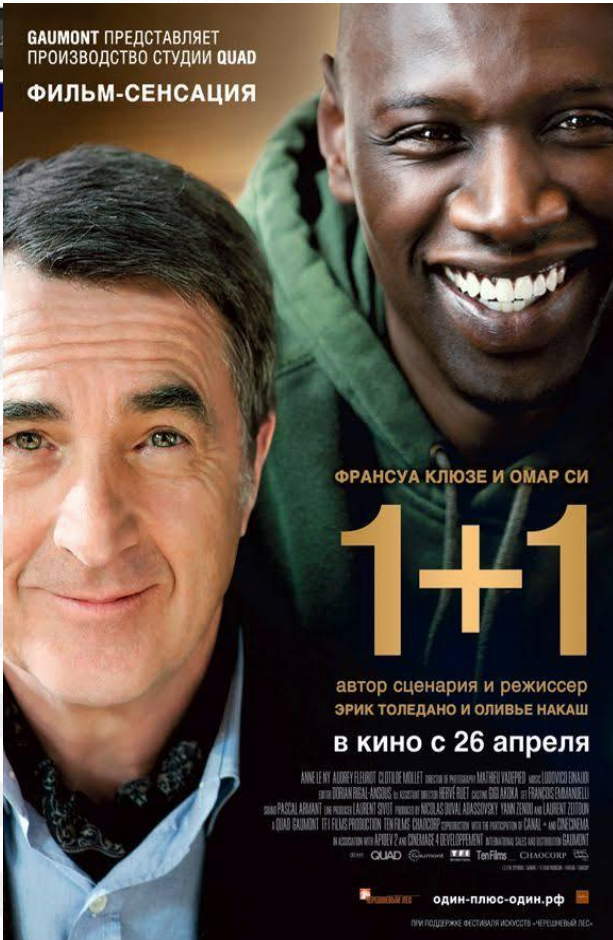
«Сделай счастливое лицо»

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Кинематография как... Подкасты Мод... Кино и туризм... Документальное кино... Телевидение и стриминг... Курсы

Билеты в кино ▶ Онлайн-кинотеатр

Рейтинг	Название (Год)	Оригинальное название	Рейтинг	Просмотры
1.	1+1 (2011)	Intouchables	8,929	524 855
2.	Начало (2010)	Inception	8,773	382 358
3.	Интерстеллар (2014)	Interstellar	8,584	443 270
4.	Три с Коуи (2012)	Coco	8,493	128 264
5.	Как приручить дракона (2010)	How to Train Your Dragon	8,494	289 211
6.	Джонглы несомкнутой (2012)	Django Unchained	8,400	351 551
7.	Класс (2010)	Klaus	8,375	25 890
8.	Случайность (2012)	Wrathful	8,324	192 406
9.	Дважды (2011)	The Hit	8,317	168 138
10.	Звездолетчик (2015)	Zetopia	8,309	257 180
11.	Семейный праздник: Королевские похороны (2012)	The Work Knight Heist	8,259	294 003
12.	Зеленая книга (2018)	Green Book	8,229	183 160
13.	Борис (2014)	Boris	8,215	145 402
14.	Хоббит: Неземная поездка (2012)	The Hobbit: An Unexpected Journey	8,210	380 022
15.	Артист (2011)	The Artist	8,189	34 592
16.	Мой сосед Кван (2011)	My Neighbour Totoro	8,165	50 794
17.	Король говорит! (2010)	The King's Speech	8,135	202 265
18.	Ледовый куб (2015)	Ice Age: The Meltdown	8,133	192 905
19.	Шоколад (2010)	Chocolat	8,126	187 351

«Sometimes you have to reach into someone else's world to find out what's missing in your own»

«Дерись за семью. Борись за страну»

«Иногда вам нужно проникнуть в чужой мир, чтобы узнать, чего не хватает в вашем собственном»

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Человечество, смеясь, расстаётся со СВОИМ ПРОШЛЫМ

К. Маркс.

