

Кино в XX-XXI веке: от аттракциона к аттракциону?

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Составитель: доцент Пустовойт Ю.А.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

- *Кинематограф 1940-х разительно отличается от 1930-х: на смену условному павильонному кино приходит кино, изображающее реальность.*
- Реализм кинематографа 1940-х был вызван двумя причинами: исторической и производственной.
- **Историческая.** После Второй мировой войны у людей возник **запрос на правду**: они открыли глаза на реальность и захотели увидеть на экране не вымышленных персонажей на фоне нарисованных декораций, а настоящих живых людей. На формирование этого запроса повлияла военная кинохроника, которая приучила людей к тому, что на экране они видят то же, что и в жизни.
- **Производственная.** После войны **большие киностудии лежали в руинах**, и не было технических возможностей снимать кино в павильонах. В итоге режиссеры были вынуждены отказаться от съемок на фоне декораций и отправились снимать в настоящий город.
- Сначала это была производственная необходимость, но потом режиссеры увидели в «выходе в мир» большой потенциал и пошли еще дальше — начали намеренно снимать непрофессиональных актеров и стремиться к максимальной реалистичности в своих фильмах.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Во время Второй мировой войны кинематограф всех стран Европы и отчасти США оказался исключительно инструментом идеологии, что и привело к тому, что после войны многие достижения первой половины XX в. были отвергнуты режиссерами так называемой новой волны.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

- **Насколько объективна кинохроника?**
- Это первый вопрос, который возникает в связи с хроникой: где провести границу между беспристрастной кинолетописью и откровенной пропагандой. Однако, подобная постановка вопроса не может быть корректной с научных точек зрения. В документальном кино существует множество уровней правды. Например, можно быть правдивым в каждом отдельном кадре, но итоговое произведение будет искажать реальность. Или можно использовать постановочные кадры, которые не имеют отношения к реальности, но при этом быть правдивым с точки зрения интонации.
- Например, в 1941 году мы встретим кадры с трупами красноармейцев только в немецкой хронике. Советским операторам даже не нужна была цензура и указания сверху – они сами понимали, что подобные кадры в настоящий момент не принесут пользы. Однако ситуация на войне постоянно меняется, и уже через год режиссер Александр Довженко начнёт постепенно раздвигать границы дозволенного, призывая «не гнушаться ужаса нашей смерти!», чтобы народ знал страшную цену победы.
- Поэтому правда в хронике – это, скорее, сама цепочка отраженных исторических событий, нежели их непосредственное экранное воплощение.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Знамя Победы» фотографа Евгения Халдея. Когда Халдей прибыл к Рейхстагу знамя 23 мсбр было уже установлено, а знамя №5 было уже снято. Е.Халдею помогли устанавливать персональное «знамя Победы» три случайно встретившихся бойца: киевлянин Алексей Ковалёв, минчанин Леонид Горычев и Абдулхаким Исмаилов из Дагестана.

Фото А.П.Морозова. Утро 2 мая .Егоров и Кантария на крыше Рейхстага со знаменем разведчиков Сорокина.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

- **СССР.** Когда страны-победители после войны начинают обмениваться своей хроникой, французы подмечают, что советская лента наполнена эмоциями и сочувствием за счёт активного использования крупного плана.
- **США.** Американская хроника почти лишена психологизма. В их монтажном ряду гораздо больше ярких зрелищных общих планов: столкновения лётчиков-камикадзе с кораблями, лавина огня, через которую прорываются вражеские самолёты, падающие обломки самолётов. Фактически, операторы снимают голливудский военный боевик. Дело в том, что американский зритель в отличие от европейского в войне участия не принимает и плохо представляет её визуальную сторону.

Япония. Эта хроника снята в принципиально другой стилистике – внешне спокойная, построенная на средних планах. Уравновешенная композиция лишает кадры дополнительной экспрессии, которую можно увидеть у американских коллег, но при этом нельзя не отметить внутренний драматизм статичных кадров, в которых камикадзе выпивают традиционную чашку саке – последний напиток перед смертью.

Германия. Для Германии начального периода войны, ощущающей свое превосходство, особенно характерна экспрессия. При этом горделивые кадры времён победы над Францией разительно отличаются от понурой хроники последних дней, когда Гитлер в осаждённом Берлине общается с гитлерюгенд.

Великобритания. Британская хроника схожа с японской. Один из самых заметных британских документальных фильмов времён войны – «Слушайте Британию» Хамфри Дженнингса (1942) – отличается спокойной передачей событий, отражающей легендарное британское хладнокровие и невозмутимость в самых экстремальных ситуациях. Практически нет пафоса, повествование построено на уравновешенных средних и общих планах.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

- Война меняет кино с трех сторон
 1. **Технической.** Именно в это время возникнет массовое производство простых камер, предназначенных для ручной съёмки, которые потом разойдутся по странам и станут одной из причин возникновения послевоенной волны независимого кинематографа.
 2. **Эстетической.** Это и непрофессиональные актеры, и съемки на улицах, и отсутствие искусственного освещения. Есть и чисто визуальные находки. Например, резкие панорамы со смазанными кадрами, которые раньше вырезали как брак, — в военной хронике они воспринимались как кадры, передающие динамизм и экспрессию боевой ситуации. В игровое кино этот приём придёт с некоторым опозданием – уже в 1960-е.
 3. **Идеологической.** Наконец, хроника изменила отношение человека к реальности, которая стала восприниматься прежде всего визуально, а основой информации стал экранный документ. Вкупе с оставшимися без военных заказов радиоэлектронными заводами, это приведёт к колоссальному росту количества телевизоров в США и Европе сразу после войны, что в свою очередь опять же серьёзным образом изменит мировой кинематограф уже в 1950-х.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Документализм драматургии

Встречи и беседы с различными людьми

Использование непрофессиональных актеров наряду с профессиональными

Импровизированные диалоги

Все это позволяло увидеть жизнь в ее неприглядности и простом очаровании искренних чувств.

Первопроходцами на этом пути становятся итальянцы. В 1945 г. Роберто Росселлини (1906–1977) представляет публике фильм «Рим – открытый город» Лукино Висконти (1906–1976; фильмы «Одержимость», 1943; «Земля дрожит», 1948; «Рокко и его братья», 1960 и др.), Витторио де Сика (1901–1974; фильмы «Похитители велосипедов», 1948; «Чудо в Милане», 1950).

Разрыв с развлекательным кинематографом, считавшимся буржуазным, «невмешательство» в течение жизни, обращение к жизни простых людей, поэтизация и даже некоторая сакрализация повседневности,

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Послевоенная аудиовизуальная эстетика «новой волны»

- **Конец великих проектов. От модерна к постмодерну.**
- Мир оказался не просто хаотичен, а непознаваем.
- Текст (как художественный, так и публицистический) не отображает реальность, а творит множество реальностей, часто независимых друг от друга.
- Реальности вообще не существует, зато есть множество параллельных реальностей, которые с развитием технологий стали называть виртуальными реальностями.
- Прошлое постмодернизм, в отличие от модернизма, не отрицается, но и учиться у него нет необходимости.
- И прошлое и настоящее - игра.
- Единственная возможность как-то существовать в этом мире относиться ко всему с иронией, переходящей в сарказм.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

- Это направление держится на трех китах — трех режиссёрах, которым удалось перевернуть мировой кинематограф. **Лукино Висконти, Витторио де Сика и Роберто Росселлини.** Их новаторства были следующими
- съёмка на улицах города,
- использование документальной стилистики,
- работа с непрофессиональными актёрами,
- новое отношение к внутреннему темпу картины

Протест в среде молодых кинематографистов начал вызревать ещё в годы войны. В 1943 г. выходит дебютный фильм «Одержимость» Лукино Висконти. В лишённом лоска студийных работ фильме Висконти натуралистично показывает тяжёлую жизнь итальянских провинциалов. Но фашистская цензура запрещает картину и уничтожает оригинальный негатив — властям кажется, что фильм очерняет Италию.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Похитители велосипедов

Ladri di biciclette

год	1948
страна	Италия
слоган	«The Price Picture They Want to Lenore!»
режиссер	Патрицио Де Сива
сценарий	Чезаре Дзаваттини, Ореста Беллини, Суо Чекки Д'Анжело, ...
продюсер	Джузеппе Анито, Патрицио Де Сива
оператор	Карло Манцони
композитор	Алессандро Чиваллини
художник	Антонио Траверсо
монтаж	Эвальдо Ла Гатта
жанр	драма
бюджет	\$134 000
сборы в США	\$178 111
премия (мир)	24 награды (1948, ...)
возраст	16+
длина	99 мин. / 01:29

Б главных ролей:

- Лидерио Мандриани
- Рина Галбони
- Линетта Канали
- Гамма Антони
- Джованни Салатинелло
- Джулио Билли
- Витторио Аллегроси
- Микеле Сарато
- Фаусто Турролони
- Энна Дретти

Также дублировали:

- Александр Коссовский
- Владимир Чеботников
- Нина Римилина
- Александра Попова
- Виктор Ван Пигел

Оскары: 1

1948

Послевоенный Рим, давно неработающий Антонио вне себя от радости — он наконец-то находит работу. Но в первый же трудовой день у него украли велосипед, без которого невозможно работать! Вместе с маленьким сыном Бруно он пытается найти в огромном городе украденный велосипед, от которого зависит жизнь его семьи...

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Германия, год нулевой
Germany anno zero

год	1948	в главных ролях	Эдмунд Мюллер, Вольфганг Пискель, Ингрид Гюгел, Франк-Отто Крюгер, Луис Гинге, Майкл Салливан, Дэвид Хисл, Макс Крюгер, Александер Манус
страна	Италия, Франция, Германия	сюжет	В разрушенном Берлине белокурый немецкий мальчик Эдмунд Келер в попытках найти пропитание для себя и своей семьи. Остальные домочадцы полностью деморализованы крушением незыблемого мифа о величии нации. Руины некогда прекрасного города, горестные очереди за бесплатной едой, попытка продать последнее и отчаянные попытки нащупать хоть какой-то смысл дальнейшего существования.
режиссер	Роберт Росселини	оператор	Роберт Юблер
сценарий	Ноберто Росселини, Карло Лиццини, Макс Колпе, ...	композитор	Рене Росселини
продюсер	Роберто Росселини, Сильва Д'Алессандро, Альфредо Гуадальпи	художник	Пьеро Ингиттола
редактор	Роберт Юблер	монтаж	Эдвардо Де Галла
актеры	Эдмунд Мюллер, ...	жанр	Драма, Военный, ...
премьера (М-Р)	10 июля 1948, М	возраст	14+
релиз на DVD	5 лет спустя 2008, «Кармен Видео»	язык	78 язык / 01:18

По разрушенному Берлину бегают белокурый немецкий мальчик Эдмунд Келер в попытках найти пропитание для себя и своей семьи. Остальные домочадцы полностью деморализованы крушением незыблемого мифа о величии нации. Руины некогда прекрасного города, горестные очереди за бесплатной едой, попытка продать последнее и отчаянные попытки нащупать хоть какой-то смысл дальнейшего существования.

Существует мнение, что синдром поражения после победы может быть преодолен лишь детским сознанием. Мальчик впитывает этот страшный мир, и в какой-то момент переходит по ту сторону добра и зла.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Классическая голливудская система, которая в наиболее удачные годы производила до 700 фильмов, начинает разрушаться в 1948 г., когда Верховный суд США в соответствии с антимонопольным законом запретил кинокомпаниям владеть собственными сетями кинозалов и, таким образом, разделил показ и дистрибуцию. Отныне студии не могли диктовать кинотеатрам, что показывать, и вменять им в обязанность демонстрацию нескольких картин, как это было ранее. Вторым фактором, вызвавшим распад классической студийной голливудской системы, стала конкуренция со стороны телевидения, которое тоже предоставляло стандартизированный контент, но делало это бесплатно. Вкупе с массовым переселением американцев в пригороды, где было меньше кинотеатров, это привело к колоссальному падению наполняемости кинозалов.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

- «Гражданин Кейн», Орсон Уэллс (1941)
- «Мальтийский сокол», Джон Хьюстон (1941)
- «Эта замечательная жизнь», Фрэнк Капра (1947)
- «Сансет бульвар», Билли Уайлдер (1950)

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

1950-х

к голливудским криминальным драмам 1940-х — 1950-х годов, в которых запечатлена атмосфера пессимизма («чёрный фильм») — кинематографический термин, применяемый к голливудским криминальным драмам 1940-х — 1950-х годов, в которых запечатлена атмосфера пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма («чёрный фильм») — кинематографический термин, применяемый к голливудским криминальным драмам 1940-х — 1950-х годов, в которых запечатлена атмосфера пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма, характерная для американского общества во время Второй мировой войны («чёрный фильм») — кинематографический термин, применяемый к голливудским криминальным драмам 1940-х — 1950-х годов, в которых запечатлена атмосфера пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма, характерная для американского общества во время Второй мировой войны и в первые годы холодной войны.

Термин «чёрный фильм», или «фильм-нуар», впервые употребил в 1946 году французский критик Нино Франк для обозначения стиля, получившего популярность в американском кино в середине 1940-х годов. [3]

фатализма

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Эта замечательная жизнь
It's a Wonderful Life

▶ от 4 P от-40-P

9.7% Показ 9.7% на основе три покупки для подписчиков

рейтинг

Буду смотреть

4077

6+

Как часто вы используете блокировщик рекламы. Вместо о рекламой он может отключать постеры, плей-оффи и другие важные элементы. Добавить KiwiPlusk в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать

USFByiWpQriK5...jpg 119.jpg M5USFByiWpQriK5...jpg videoplayback(1).mp4

год	1946	Главные роли:
страна	США	Джеймс Стюарт
слоган	«They're going steady...straight to your heart!»	Дэнни Кью
режиссер	Фрэнк Капра	Лайонел Линдберг
сценарий	Фрэнк Капра, Артур Хейтс, Фред Кэпелл ...	Томми Миллер
продюсер	Фрэнк Капра	Сесил Девилл
оператор	Джеймс В. Хьюз, Дэнис Хейлс, Виктор Чилик	Фрэнк Фрэнк
композитор	Генри Тиггин	Хэлл Голл
художник	Джек Скэй, Уильям Канарен, Ренанс Лавард, Стивенсон ...	Гарри Тонн
жанр	Ужасы, драма, семейный, ...	Б.В. Хорват
бюджет	\$1 100 000	
DVD в США	\$19 119 377	
премьеры (т.р.)	20 декабря 1946 ...	
возраст	6+	
оригинал	120 мин. / 02:10	

Джордж Бейли, владелец кредитной компании в выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве. Очевидно, что человек, отказывающийся от самого большого дара Бога — жизни — нуждается в помощи ангела-хранителя. И Небеса отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного на тот момент Ангела Второго Класса, приятного, доброго, но неопытного, еще даже не заслужившего крылья. Если он сделает свою работу хорошо и сможет отговорить Джорджа от смертного греха, он получит крылья. А времени у него почти не осталось... Кларенс находит единственно правильное решение — показать Джорджу мир, в котором тот не существует.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Любовь как награда за труд

Советская специфика в кинокомедиях возникает за счет того, что на традиционную любовную линию накладывается сюжет трудового становления: фильм строится как постепенное перекодирование любовной линии — в трудовую.

Любовь и семья

В кинофильмах 1930–50-х годов всегда юноши влюбляются в девушек. При этом герой и героиня, как правило, люди незрелые и невинные. Любовь рассматривается только как причина для создания семьи: никто не сомневается в своих чувствах — герои точно знают, что влюблены и хотят жениться. Любовь после заключения брака этот кинематограф почти не интересуется.

Интимные пространства

Для любовных сцен в кинофильмах 1930–50-х годов характерно отсутствие приватности: отношения зарождаются и протекают прилюдно, их обсуждают в коллективе, влюбленным дают советы, им способствуют или мешают.

Как показать эротику

Для советского кинематографа 1930–50-х годов характерна также неразработанность языка для разговора об эротическом. Можно обнаружить два способа показа эротических сцен. Это либо невероятная стыдливость в проявлении чувств, когда рукопожатие воспринимается как эротический жест, либо грубость и механистичность в проявлении эмоций

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

- *За реализмом 1940-х следует эпоха масштабных, эпических фильмов 1950-х: режиссеры снимают картины про серьезные вооруженные конфликты, наступает «золотой век классического вестерна».*
Расцвет эпического кино в 1950-е годы был связан с двумя причинами:
- После войны произошел экономический подъем, и у студий появилась возможность снимать дорогие кинокартины. Например, «Семь самураев» на момент выхода был самым дорогим японским фильмом (бюджет 500 000\$).
- В 1950-е появилось телевидение, и люди вместо того, чтобы ходить в кино, стали смотреть фильмы дома. Это было большим вызовом для киностудий, и им пришлось искать новые способы, чтобы заманить людей в кинотеатры. Один из таких способов — снять эпический фильм, просмотр которого на телеэкране не был бы таким зрелищным, как в кинотеатре.
Другие способы привлечь аудиторию были связаны с технологическими новшествами:
- В 1950-е изменилось экранное пространство: возник «широкий экран» с пропорциями кадра 2.35:1 (для сравнения: в немом кино — 1.33:1, в звуковом — 1.37:1). Изображение на таком экране занимало все поле зрения зрителя, что делало просмотр фильма в кинотеатре еще более привлекательным.
- В 1950-е активно использовались 3D-технологии, которые еще сильнее вовлекали зрителя в происходящее на экране.

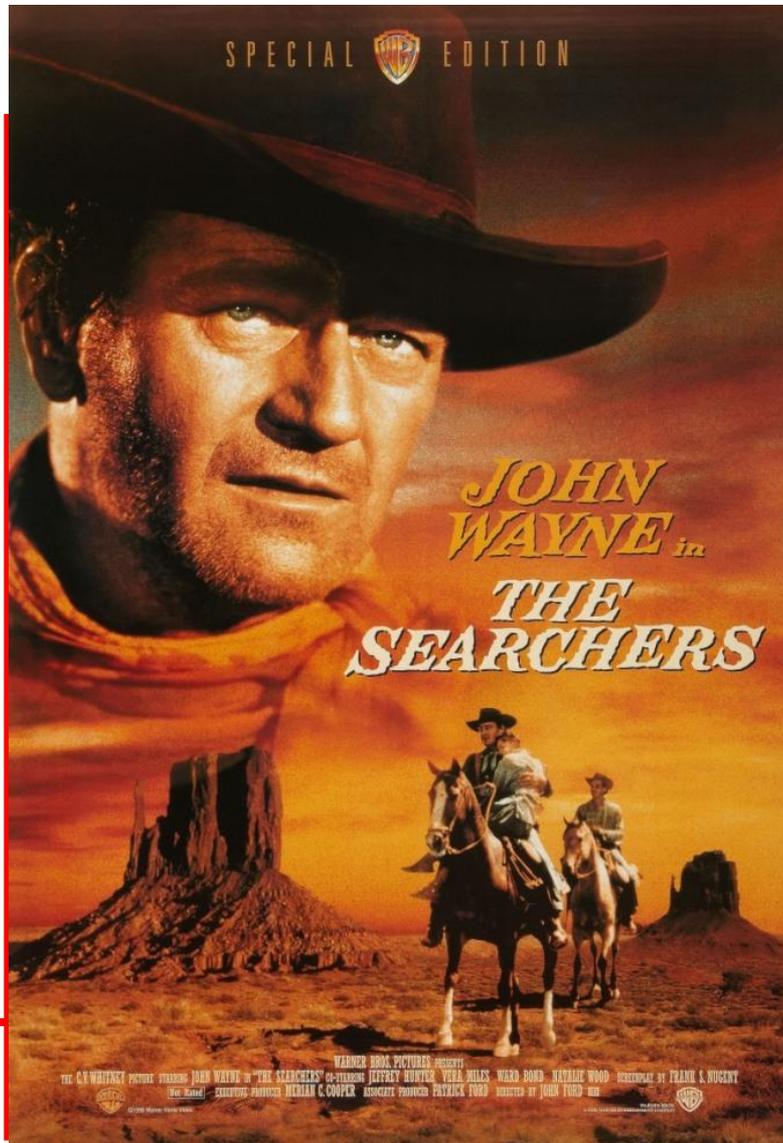
Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Европа и экзистенциализм. Авторское кино. Франсуа Трюффо (1932–1984; фильм «Четыреста ударов», 1959) и Жан Люк Годар «На последнем дыхании», 1960

В СССР аналогичные тенденции «освобождения» и «новизны» связаны с разоблачением культа личности Сталина на XX съезде Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Эти события привели к наступлению периода в истории страны, который назвали «оттепель», и к новому этапу развития советского искусства, в том числе и кинематографа. Вожди как идолы исчезли с экранов

Голливуд – вестерн борьба белого человека и индейцев – оправдание холодной войны Америка – страна белых мужчин

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

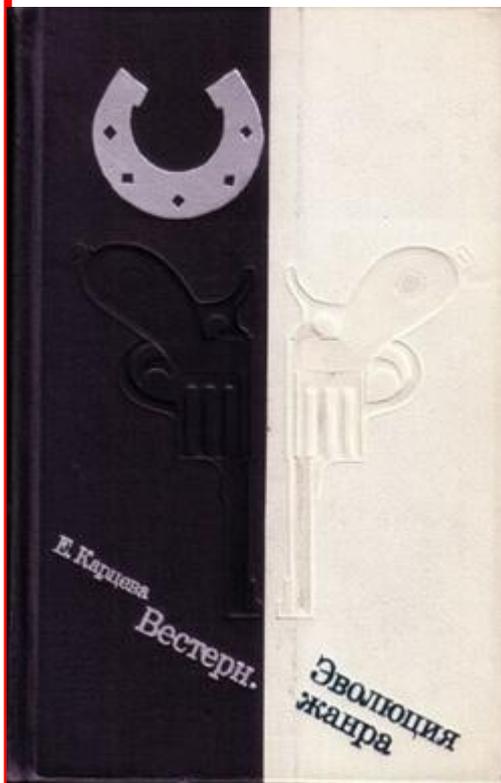

Джон Уэйн играет бывшего солдата армии конфедерации Итана Эдвардса, который больше верит пулям, чем словам. Он разыскивает свою племянницу, похищенную команчами, которые убили всю его семью.

Ему не страшны ни голод, ни жажда, ни одиночество. За время своих отчаянных пятилетних поисков Итан находит то, что найти не ожидал: свою собственную человечность.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

- **В вестерне сюжет не меняется — меняется лошадь.**
- Елена Карцева. «Вестерн. Эволюция жанра» Вестерн –Американский эпос

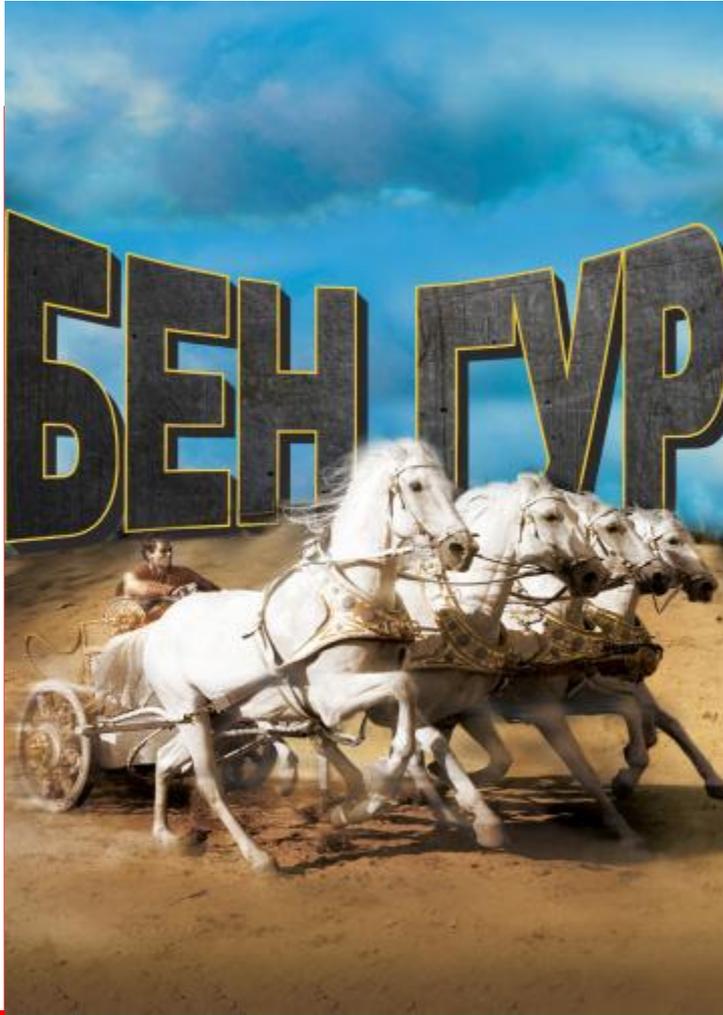

«Для них Золотым руном была плодородная земля, тучные стада, добротный дом. Для них Золотое руно – это мечта обеспеченной жизни. Миллионы Язонов, если бы они знали мифологию, написали бы, вероятно, на грубо сколоченных бортах своих фургонов имя легендарного корабля – «Арго».

Американской нации требовалась легенда о доблестных подвигах предков. Вестерн стал идеализировать жизнь переселенцев и ковбоев XVIII и XIX веков. И, разумеется, идеальным героям необходимо было противопоставить концентрацию зла, поднимающуюся либо в лице «дикарей» (индейцев), либо в лице всяческих бандитов с большой дороги.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Действие фильма начинается в Палестине в 26 году от Рождества Христова. Два друга, иудей Бен Гур и римлянин Мессала, встречаются после долгой разлуки взрослыми людьми и понимают, что дружба уже невозможна...

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Команда молодых работников клуба готовится к встрече Нового года. Они задумывают провести интересный и веселый праздник, но, на беду ребят, их берется контролировать директор клуба Огурцов — бюрократ, буквоед и чинуша. Собрав всех в своем кабинете, он подробно рассказывает о «своем видении» того, как правильно и полезно провести новогоднюю ночь. Организаторы понимают, что Огурцов собирается вместо праздника преподнести гостям клуба некий коктейль из смотра художественной самодеятельности и партсобраний. И тогда молодежь решает хитростью обойти недалекого начальника, чтобы организовать настоящий новогодний бал.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

- *1950-е приучили зрителя к тому, что кинематограф следует воспринимать прежде всего как развлечение. Это отношение сохраняется и в 1960-е: остаются востребованными **эпические фильмы, пеплумы и мюзиклы**. Однако параллельно с этим развивается авторское кино, главная тенденция которого, — обращение к внутреннему миру человека.*
- В фильмах **1960-х сложные сюжетные перипетии** отошли на второй план, в центре изображения **оказался сложный мир человеческой психики**, со свойственными ей переживаниями, чувствами, воспоминаниями и фантазиями. Особый интерес представляли сны, к ним обращались буквально все режиссеры того времени. Только в советском кинематографе можно вспомнить имена Татьяны Лиозновой, Андрея Тарковского, Владимира Наумова, Леонида Гайдая, в фильмах которых реальность и сон были сплетены воедино.
- В это десятилетие произошло обращение к **кинематографическим традициям 1920-х: использовался сложный ассоциативный монтаж, активно развивалась визуальная сторона кинематографа**. Но сформировались и новые приемы. Например, Ингмар Бергман открыл возможности крупного плана — по мнению автора, он оказался идеальным инструментом для раскрытия внутреннего мира персонажа.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Двери хлопают

Les portes claquent

год	1941
страна	Франция
слоган	-
режиссер	Марио Фрэнго, Жак Туатрино
сценарий	Мишель Фарно, Сержис Кен, Жан Чедри ...
оператор	Фрэнсис Кен
опаратор	Жак Туатрино
композитор	Мишель Лоткал
художник	Робер Гюган
монтаж	Жан Аржань
жур	-
премьера (мир)	21 декабря 1941 ...
язык	-

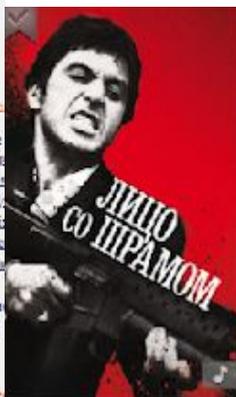
о главных ролях: Дани Савань, Нанси Делор, Уильям Марш, Франсуаз Лаваль, Дани Морис, Морис Сараза, Лизарди Дел...

Рейтинг фильма: 5 (11)

IMDb: 5.56 (11)

Оценки в Top-250

Мнение друзей: Найдите друзей, зарегистрировавшись на кинопоиске, и здесь покажите оценки, которые вы и друзья поставили этому фильму

Лицо со шрамом

Scarface

год	1983
страна	США
слоган	«The World Is Yours»
режиссер	Брайан Де Пальма
сценарий	Оливер Стоун, Логанскай Трайн, Бен Дект ...
оператор	Мартин Грейсон, Питер Сабел, Дуэйн А. Сталдер
опаратор	Дэвид А. Джонс
композитор	Джордж Мурдер
художник	Дэвид Винчестер, Патрика Норрик, Брюс Бай-стелл
монтаж	Джордж Б. Гейлорд, Джон Рой
жур	Ирма Винкельман ...
бюджет	\$20,000,000
объем в США	\$4,568,708
объем в мире	\$20,176,000 = \$6,171,208
PVU в США	85,340,157
зрители	13.8 млн, 270.2 тыс., 396.7 тыс. ...
премия (мир)	1 премия 1973 ...
рана на DVD	28 ноября 2006, «Синерджи Пикчерс Рус»
релиз на Blu-ray	8 сентября 2011, «Лидерский Билд Фильм СНГ»
возраст	18+

о главных ролях: Аль Пачино, Стивен Вудор, Мелвин П. Франклин, Марк Тимбилл, Максвелл Гибсон, Лорен Миррон Келли, Ф. Микелы Абраво, Пол Ша-во, Харрис Юган, Эммануэль Селекка

сборы: сборы

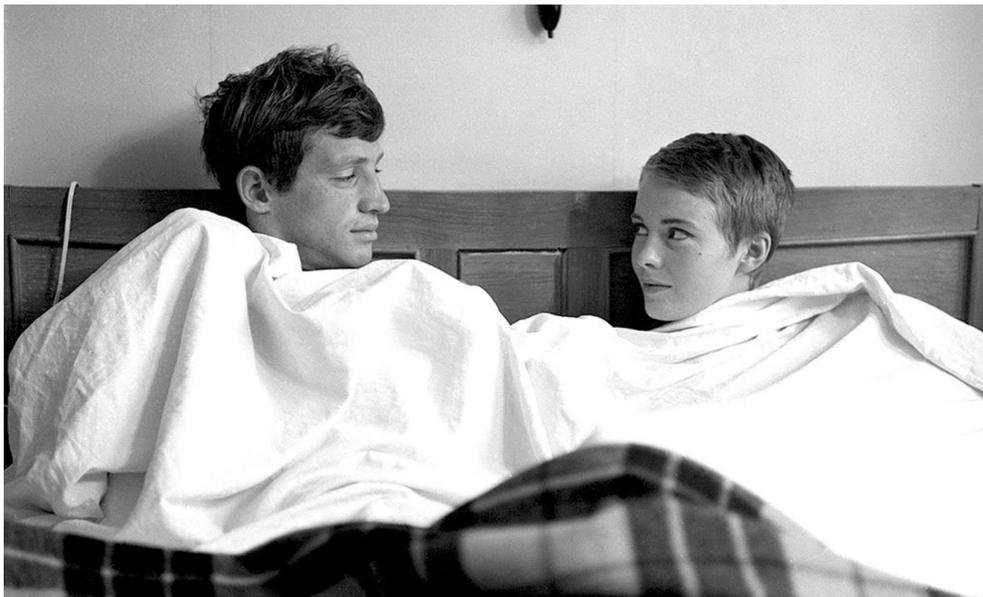
Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ

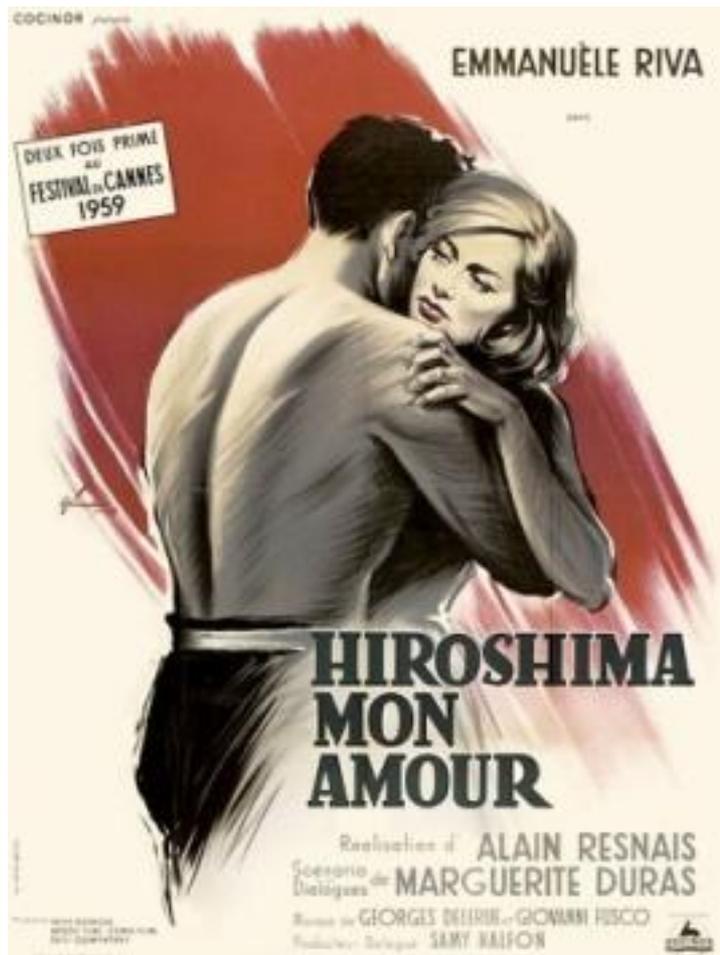
Годом рождения «новой волны» условно считается 1959-й, когда прогремели на Каннском фестивале фильмы Алена Рене «Хиросима, моя любовь» и Франсуа Трюффо «400 ударов». В 1960 году последовал фильм Годара «На последнем дыхании», который считается одним из пяти самых революционных фильмов в истории кино, одним из фильмов, которые, наряду с «Броненосцем „По темкин“» или «Гражданином Кейном», изменили сам язык кинематографа.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Впервые в мировом кино появилось движение, которое не просто проти вопоставляло героя обществу, а не желало примирения героя с обществом. Не желало хеппи-энда. Хеппи-эндов в фильмах «новой волны» не было, во всяком случае в первые годы ее существования. Это было первое кинематографическое направление, которое отменило хеппи-энд. И, наверное, это главное, что объединяло режиссеров «новой волны», поскольку в том, что касается, собственно говоря, грамматики и синтаксиса кинематографа, они были очень разные. Годар действительно поломал все представления о грамматике кино, потому что он не очень хорошо знал, как надо снимать, но он хорошо знал, как не надо снимать, и в своем фильме «На последнем дыхании» нарушил все существовавшие писанные и неписанные законы монтажа, сочинения диалогов, работы с актерами.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

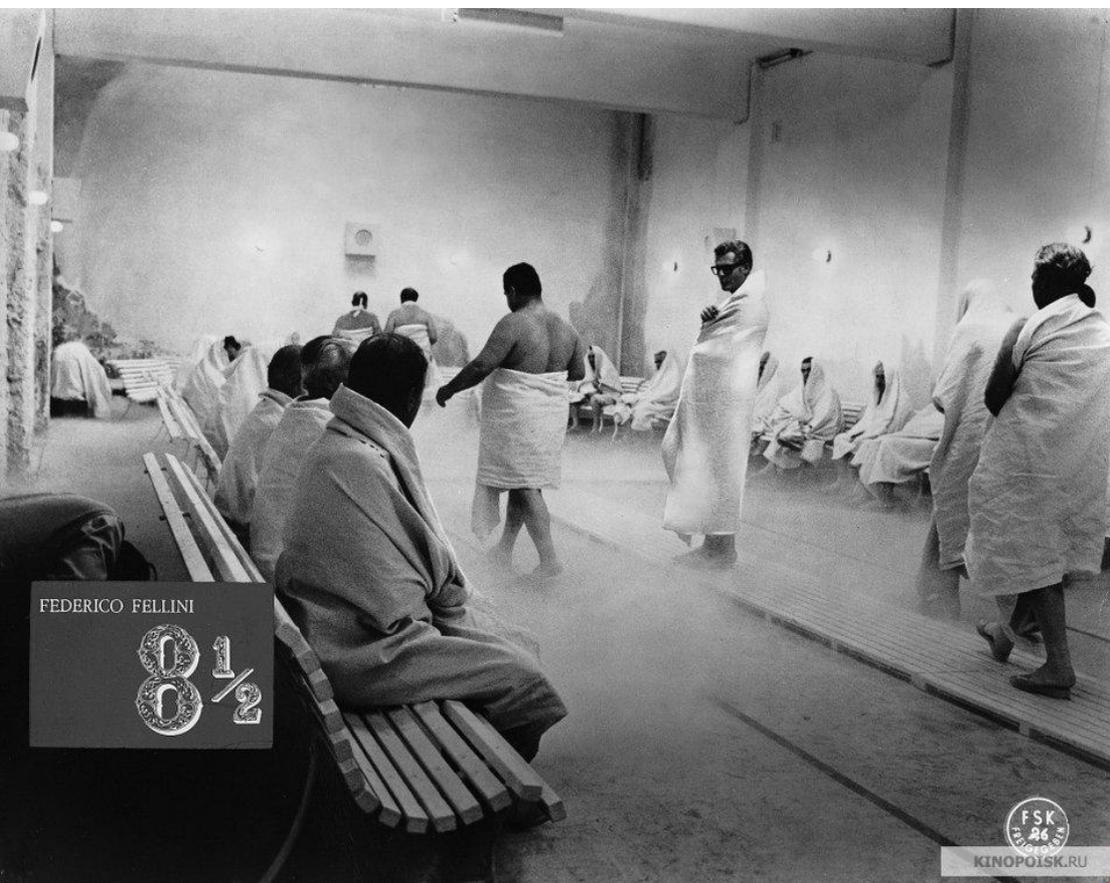
Ален Рене вызвал скандал фильмом «Хиросима, моя любовь», когда совместил в пространстве одного рассказа, одного дискурса две трагедии Второй мировой войны. Одну трагедию колоссальную, глобальную, массовую — атомную бомбардировку Хиросимы, и частную, почти непристойную трагедию французской девушки, которая во время войны полюбила немецкого солдата, а потом этого солдата убили, а девушку после освобождения обрили наголо, объявили немецкой подстилкой и всячески над ней издевались.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Двенадцатилетний Антуан Дуанель — трудный подросток. Его мать занята личной жизнью, и у нее нет ни времени, ни желания вникнуть в проблемы сына. Отчим — человек слабохарактерный, не имеет влияния ни на жену, ни на сына. Учитель лишь наказывает мальчика. Антуан и его приятель все реже посещают школу, сбегают из дома. Ни к чему хорошему все это не приводит.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

FEDERICO FELLINI

8 1/2

FSK
14

KINOPISK.RU

«Я хотел создать фильм, который должен был бы явиться портретом человеческого существа во многих измерениях, то есть постараться показать человека во всей его совокупности, показать всю вселенную, которую представляет собой человек». Нужно ли говорить, что над этим экзистенциальным вопросом («Что такое человек?») ломали голову величайшие философы и писатели мира, но к началу 1960-х мало кто из кинематографистов решался взяться за столь необъятную тему

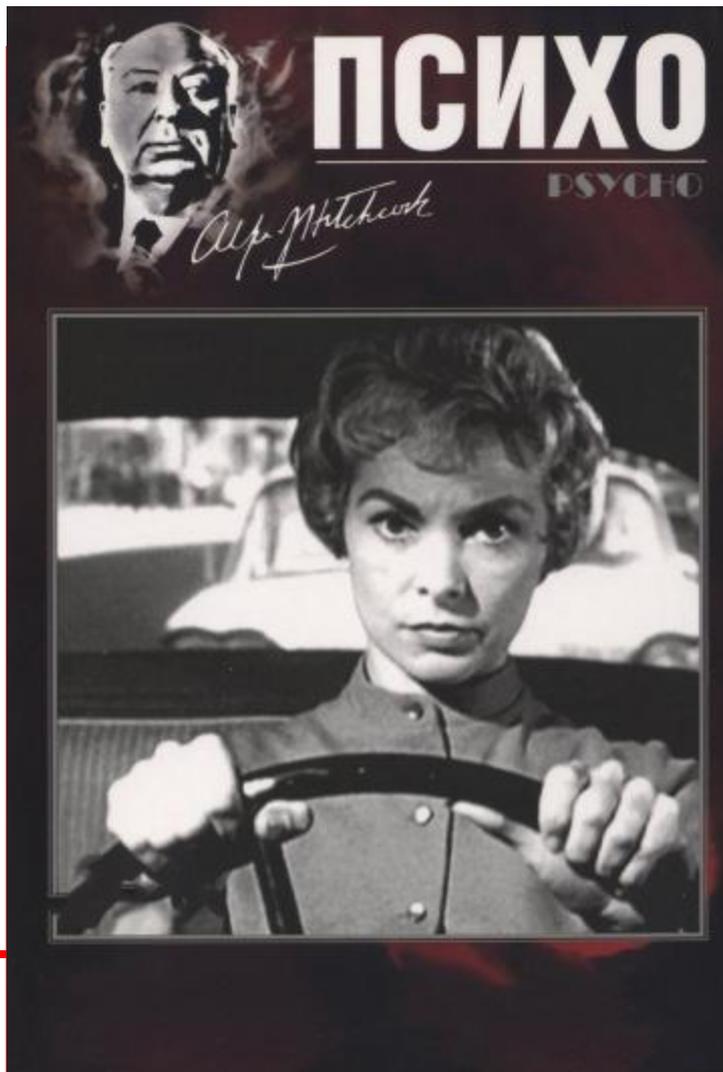
Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», — признавался сам Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, он через творчество изживал демонов своего детства — ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний.

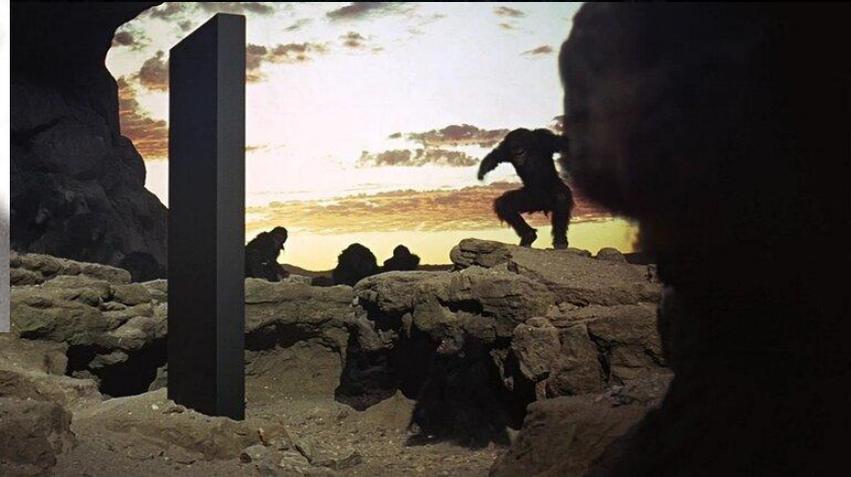
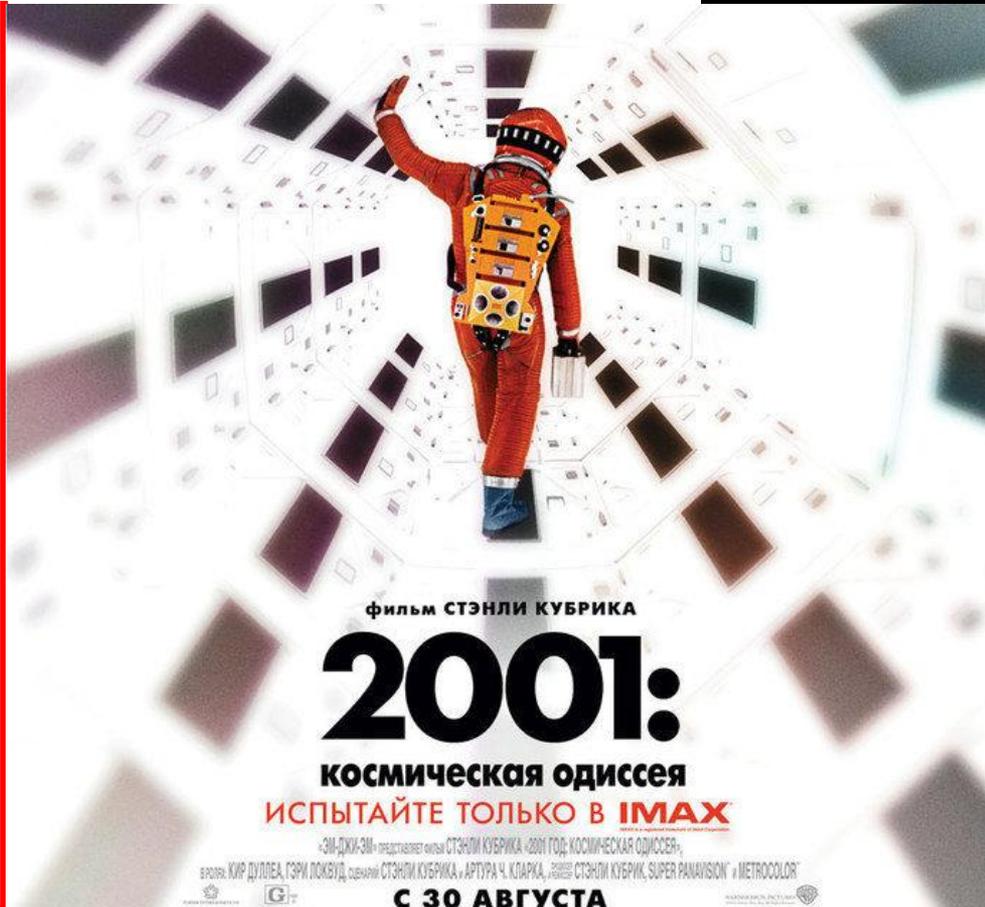

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

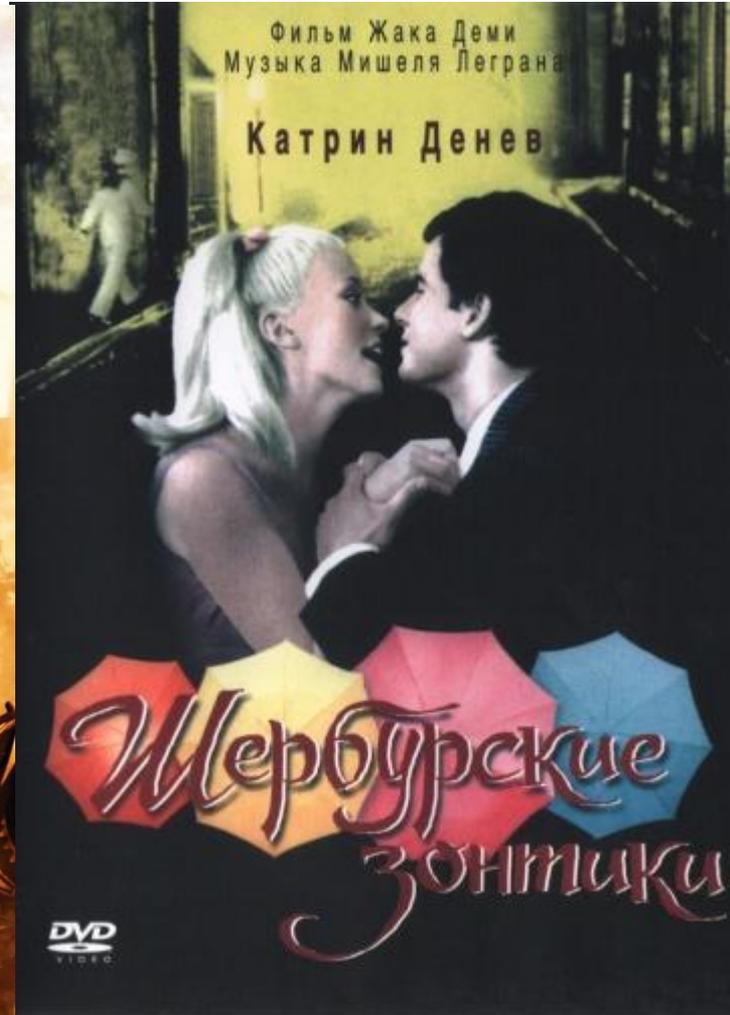

Мэрион Крэйн недовольна романом с разведенным мужчиной, который уделяет ей внимание только наездами. Поэтому девушка крадет на работе крупную сумму и в спешке бежит из города. В мотеле, где Мэрион останавливается на ночь, она знакомится с его владельцем — очень странным молодым человеком.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

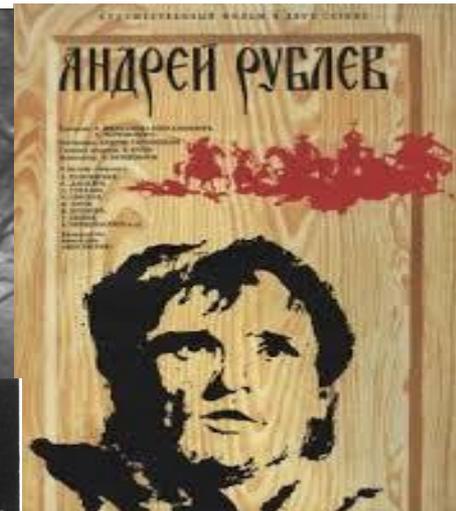
Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

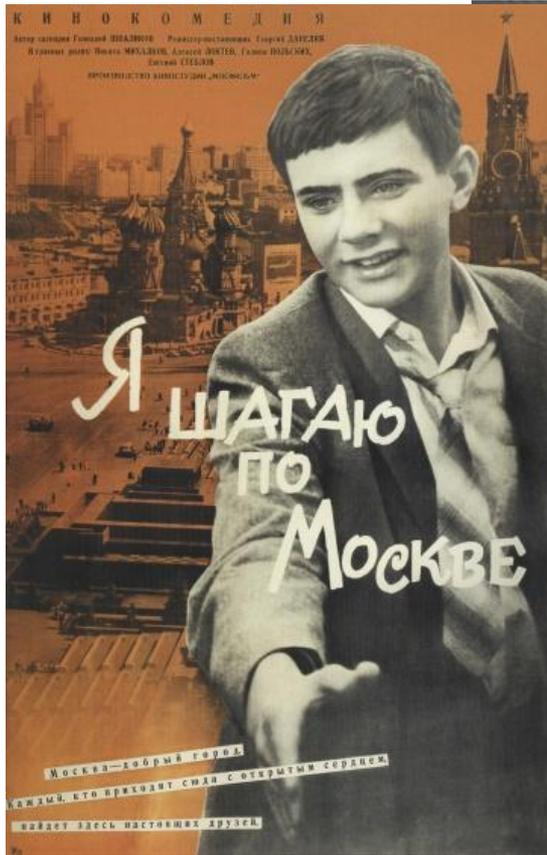
Какие они, минуты счастья? Конечно, разные. Но есть среди них и такие: сидит в такси женщина и поёт. Вернее, старательно, не очень умело выводит пронзительную мелодию: «... Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить».

Странное иногда случается в жизни. Встретились два человека — симпатичная замужняя деревенская женщина, мать двоих детей, приехавшая в Москву продавать домашнюю ветчину, и московский шофёр, человек немолодой и далеко не словоохотливый.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

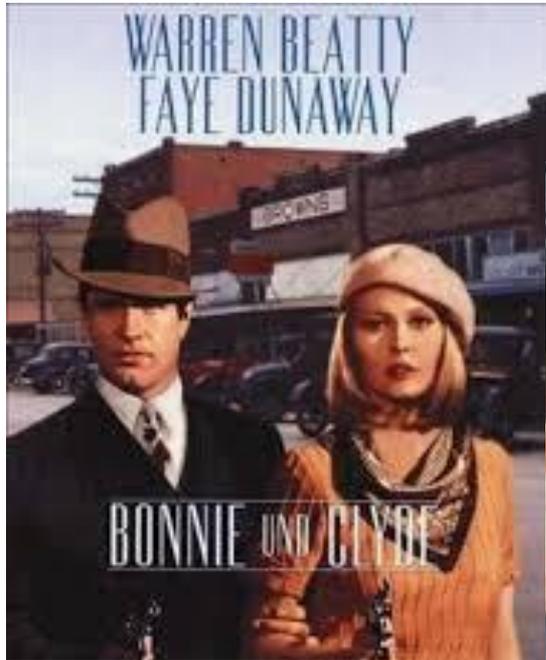
Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

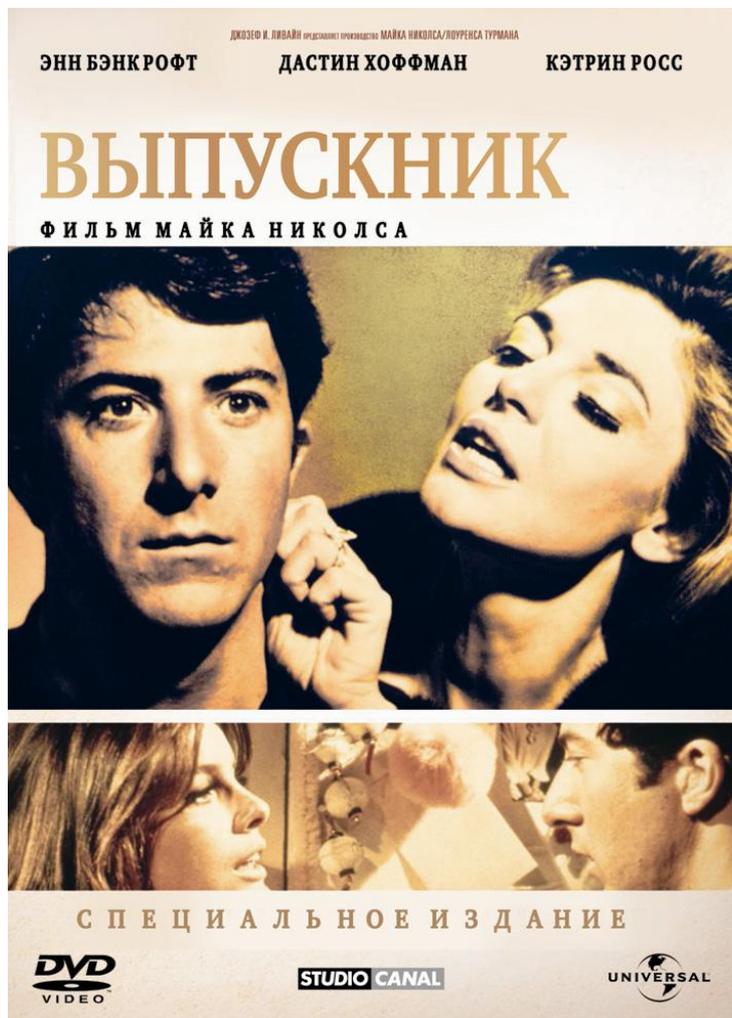
Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

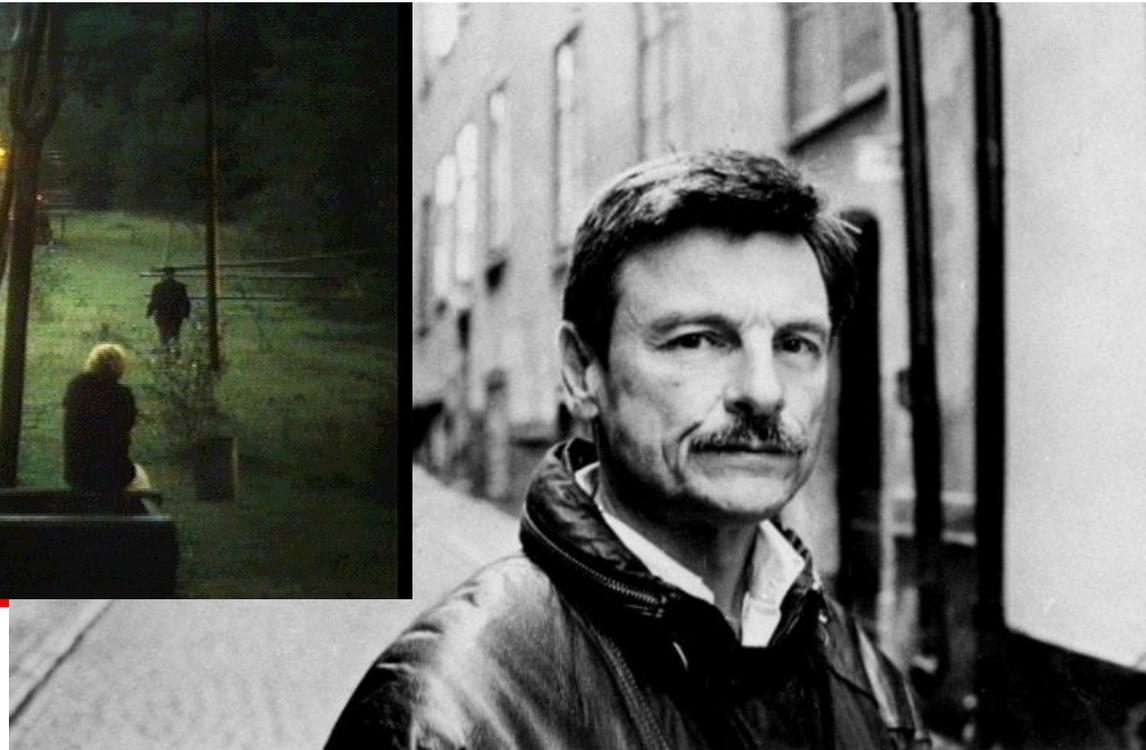
После окончания колледжа в дом своих родителей в Лос-Анджелесе возвращается Бенджамен Брэддок. Начинается бесконечная череда дружеских визитов. Все хотят посмотреть на выпускника! На одном из приемов Бен знакомится с приятельницей своих родителей, элегантной дамой бальзаковского возраста миссис Робинсон.

Влюбившись в юношу, она начинает преследовать его. Загнанный в угол, Бен вступает с ней в интимную связь. Робкий, неуклюжий, безвольный Бен покорно несет свой крест, пока сам не влюбляется в дочь миссис Робинсон. Узнав об их любви, мать девушки превращается в «мстительную ведьму»...

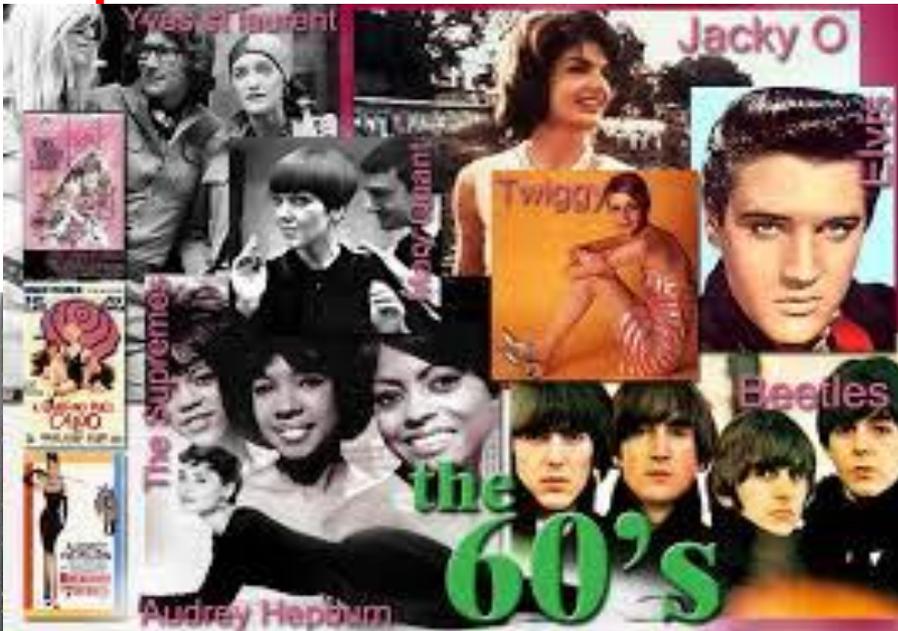
Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кино превратилось из технической диковинки в искусство, когда научилось повествовать. Начав использовать «натуральные» пространства и время, кино превзошло литературного рассказчика, с лихвой его перегнав. **Сверх рассказываемых историй фильмы содержат в себе особую, «внутреннюю» реальность, сотворенную из того, из чего состоит любой «внеэкранный» мир, – из пространства и времени.** В других искусствах воспроизводимая действительность будто бы скрыта за словами, звуками, красками; кино тем от них отлично, что почти вплотную к ней приблизилось.

В 1960-е годы кино достигает вершины развития киноязыка и окончательно утверждает за собой статус искусства.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

- *Если фильмы 1960-х заново открыли возможности монтажа, то фильмы 1970-х заново открыли возможности звука.*

В 1970-е появилась технология многоканальной записи звука, а также система панорамного воспроизведения звука в кинотеатре (динамики располагались по всему периметру зала). Благодаря этому звук в кино стал объемным, что создавало еще большую вовлеченность зрителей в происходящий на экране процесс.

- Возможности новых технологий активно использовали режиссеры, например:
- Стивен Спилберг в фильмах «Челюсти» и «1945» с помощью звука управлял вниманием зрителя и заставлял его с напряжением ожидать развития событий на экране.
- Алексей Герман и Роберт Олтмен экспериментировали с записью человеческих голосов и создавали полифонию, в которой несколько актеров разговаривали одновременно. Это дезориентировало зрителя и заставляло его сосредоточиться на речи одного героя, а значит, только на одном взгляде на историю.
- Создатели боевиков кунг-фу с помощью звуков (например, звука удара о тыкву или звука ломающейся спаржи) смогли оживить постановочные драки, сделать их более объемными и сочными, — в итоге возник настоящий бум на сам жанр.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Новый Голливуд

- **«Крестный отец», Фрэнсис Форд Коппола (1972)**
- **«Пустоши», Терренс Малик (1974)**
- **«Таксист», Мартин Скорсезе (1976)**
- **«Манхэттен», Вуди Аллен (1979)**

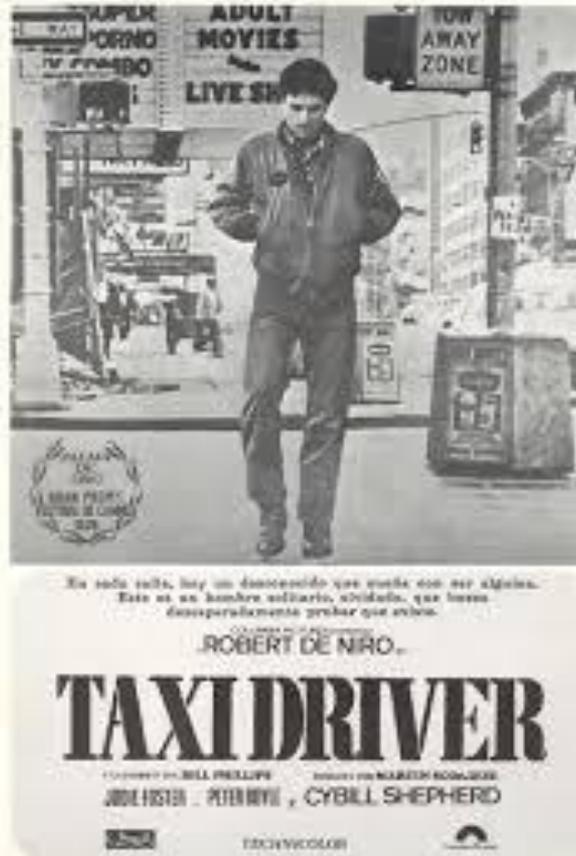
Блокбастеры

- **«Челюсти», Стивен Спилберг (1975)**
- **«Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», Джордж Лукас (1977)**
- **«Терминатор», Джеймс Кэмерон (1984)**
- **«Назад в будущее», Роберт Земекис (1985)**
- **«Крепкий орешек», Джон Мактирнан (1988)**

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Тусклый свет слепых фонарей, скелеты фабричных труб, задыхающихся в собственном дыму. Вавилонские башни небоскребов, все это — ад Нового времени, Нью-Йорк.

Ветеран вьетнамской войны Трэйвис Бикл ведет свое одинокое такси по ночным улицам бесконечного города, и перед ним разворачивается мрачная панорама человеческих грехов. Как ветхозаветный пророк, он надеется, что однажды небеса пошлют на землю спасительный дождь, который очистит Нью-Йорк от вековой грязи.

А когда умирает надежда, остается только ненависть. Огненный ливень обрушится на головы грешников. Таксист позаботится об этом.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

- **Рецепт блокбастера**

Стивен Спилберг, без сомнения, талантливый режиссёр. Но в данном случае львиная доля заслуг в успехе фильма принадлежит продюсерам картины, которые впервые применили мощную рекламную атаку на зрителя:

- Агрессивное продвижение книги-первоисточника перед выпуском фильма.
- Массированная реклама по ТВ, на которую ушла почти десятая часть бюджета. Были выкуплены рекламные блоки практически во всех спортивных шоу в прайм-тайм за три дня до премьеры. В нескольких телешоу появились актёры из фильма.

Изюминкой на этом изысканном маркетинговом пироге стал выпуск фильма одновременно на 409 экранах по всей стране. Обычно фильм выпускали лишь в небольшом количестве кинотеатров, и число экранов увеличивалось лишь в случае успешно проката. Теперь все было по-другому. Информационный фон был очень плотным, а просмотр фильма доступен в любом мало-мальски крупном городе США — фактически у зрителя не осталось времени на раздумья. Народ валом повалил в кинотеатр — никто не хотел на следующий день после премьеры выглядеть простофилей, не сходявшим на фильм, который сегодня все обсуждают.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Вскоре за «Челюстями» последовали «Звёздные войны» Джорджа Лукаса, которые по сей день занимают вторую строчку в списке абсолютных рекордсменов проката в США с учётом инфляции. Эти два прецедента дали продюсерам конкретный рецепт, как нужно снимать кино, чтобы на него ходили. Отныне концепция любого блокбастера держится на трёх столпах: **the look, the hook and the book.**

ЗРЕЛИЩЕ

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

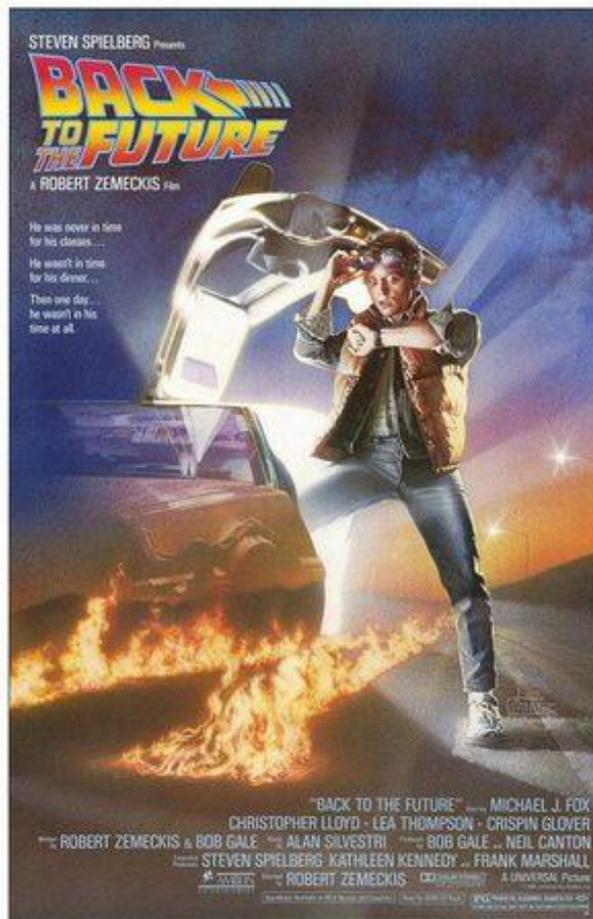
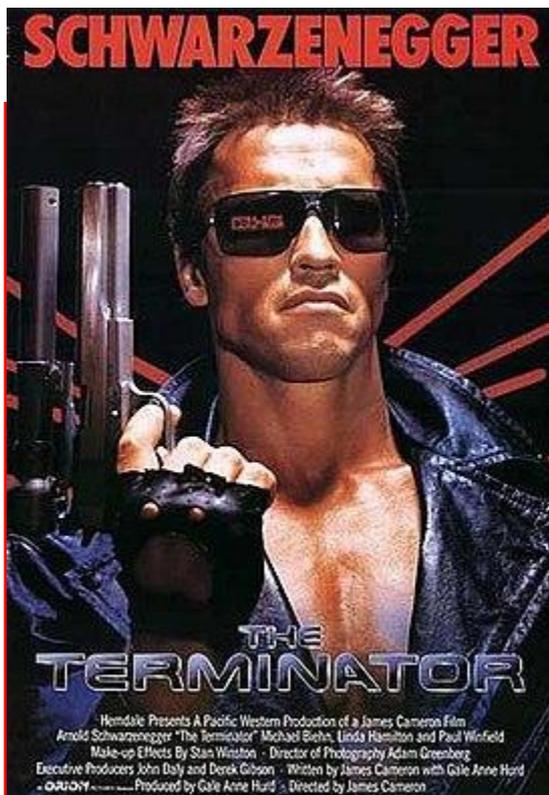
ПРОДАЖА СОПУСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ

В кинотеатрах по всему миру доминируют **простые по сюжету, очень зрелищные по изображению истории с хорошим потенциалом продажи сопутствующих товаров.** Для зрителя в таких фильмах лицо узнаваемого героя комиксов во много раз важнее, чем имя режиссёра. Правда, говоря о блокбастерах, мы должны помнить, что **блокбастер — это прежде всего фильм с колоссальными кассовыми сборами**

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

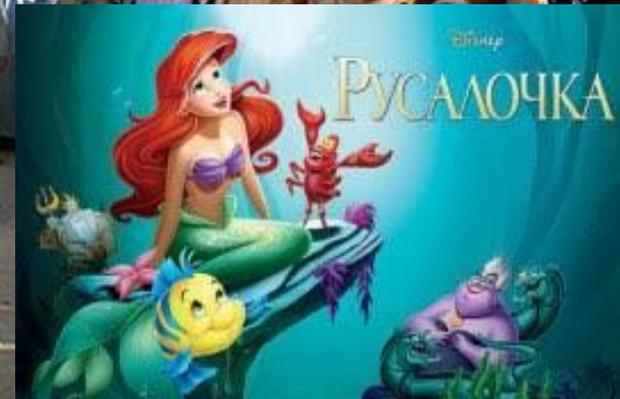
Консерватизм
Белых Сильных Любящих
Мужчин

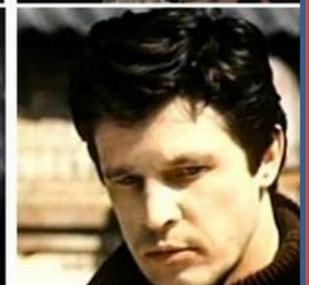
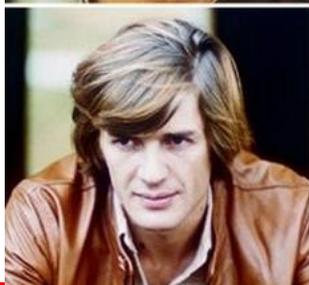
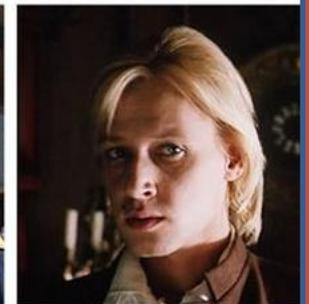
Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кинематограф задает расовые, религиозные, гендерные нормы через героя-мужчину легко применяющего насилие к убийцам неопределенного пола, злодейкам феминисткам, арабам, неграм, коммунистам и прочим маргиналам

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

и бессмысленность существования ощущаются не только в элитарном символическом кино А. Тарковского, но и в массовых комедиях Леонида Гайдая («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967; «Бриллиантовая рука», 1969; и др.) и Эльдара Рязанова («Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975; «Служебный роман», 1977; «Гараж», 1980;

ЗОЛОТОЙ ФОНД ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО

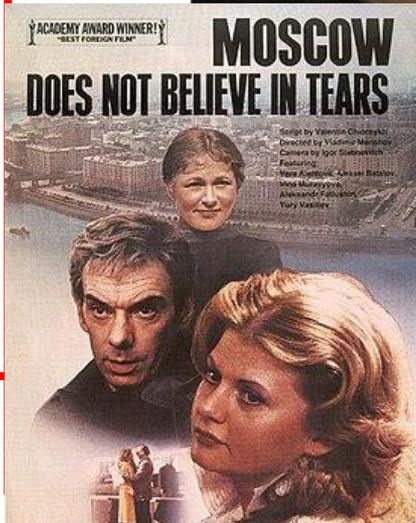
Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

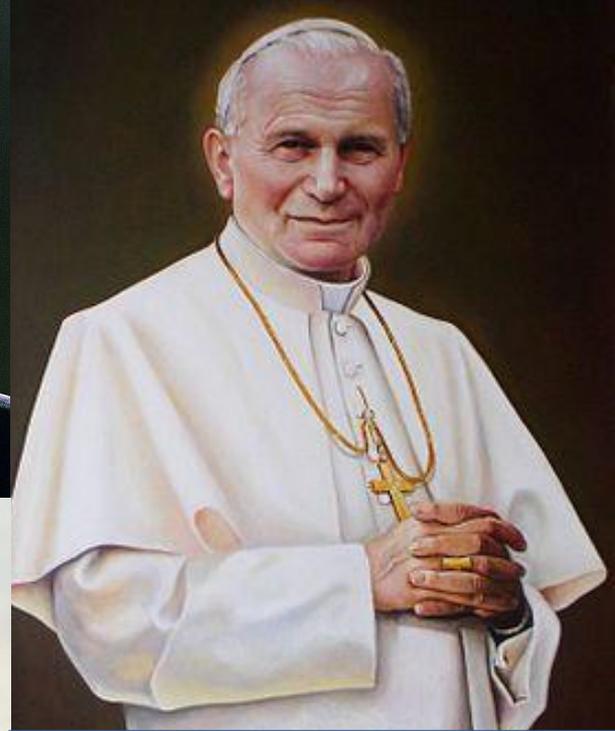
Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «своего мира»

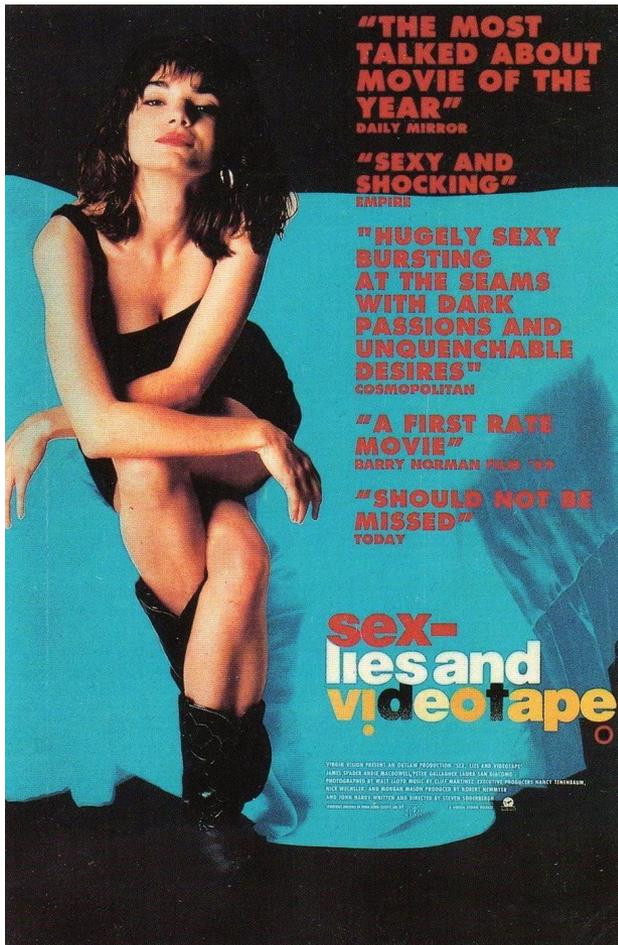

Они отменили апокалипсис
Вперед в прошлое

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

- *Кинематограф 1980-х можно охарактеризовать, отталкиваясь от трех слов из названия фильма Содерберга: секс, ложь и видео.*
- **Секс.** В 1980-е сошла на нет сексуальная революция 1960-1970-х. Это нашло свое отражение в кино: в нем практически исчез секс. На большом экране перестали показывать порнографические фильмы, как это было в 1970-е, — в так называемое время «порношика».
- **Ложь.** В 1970-е снималось множество острых, злых, политических фильмов. Кинематограф 1980-х, напротив, стал равнодушен к реальности: с экранов исчезли художественные фильмы, рассказывающие про главные события современности. Вместе с тем, именно в 1980-е произошел расцвет документального кино: «Без солнца» Криса Маркера и «Шоа» Клода Ланцмана — общепризнанные вершины жанра.
- **Видео.** В 1980-е произошел расцвет видеомэгнитофонов и VHS-кассет. Для киноиндустрии видеоформат стал «деловым партнером» — благодаря ему удалось существенно увеличить доходы. Отныне фильмы выходили в прокат дважды: сначала на широком экране, потом — на видеокассете.
- Но и сами фильмы должны были существенно измениться: Размер кинокадра пришлось адаптировать под разрешение телевизора. Студии практически перестали снимать широкоэкранные фильмы.
- Кино стало камерным, предназначенным для уютного домашнего просмотра. С экранов исчезли эпические фильмы, поскольку их производство потеряло всякий смысл: на телеэкране пропадали их главные достоинства.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Джон считал свою жизнь вполне благополучной. Он был на хорошем счету в своей юридической фирме, имел красавицу жену Энн и любовницу Синтию, которая приходилась Энн младшей сестрой. Эту идиллию напрочь разрушил приезд его университетского товарища Грэма, показавшегося Энн и Джону немного странным. Оказавшись в баре с Энн, Грэм признался ей, что в настоящее время является импотентом. Навестив Грэма, Энн обнаружила у него серию видеокассет, каждая из которых называлась женским именем. Проявив настойчивость, Энн узнала, что каждая кассета содержит сексуальную исповедь женщины. А ещё она узнала, что так Грэм получает сексуальное удовлетворение.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

- В 1980-х Новый Голливуд рухнул. В чем причины и что делать дальше?
- Череда громких провалов лишила режиссёров доверия студийных боссов.
- Такие простые по структуре и очень прибыльные фильмы, как «Челюсти» и «Звёздные войны» доказали продюсерам важный факт — больше не надо снимать рискованные фильмы, можно сосредоточиться на картинах для подростков и последующей продаже игрушек.
- Резкий спад в своей карьере испытывают все перечисленные выше режиссёры Нового Голливуда. Самым интересным становится пример Джорджа Лукаса. Казалось бы, он наконец получил абсолютную свободу и независимость, которая позволяет снимать сколь угодно оригинальные фильмы. Однако, вместо этого демонстративно уехавший из Лос-Анджелеса Лукас полностью уходит из режиссуры на долгие 22 года.

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Молодая женщина Эбби не удовлетворена своим браком с Марти, грубым владельцем бара из Техаса. Между Эбби и барменом Рэем вспыхивает страсть. Обманутый муж догадывается об измене и нанимает частного сыщика, чтобы выследить, а затем убить любовников.

Но циничный и коварный детектив поступает несколько иначе, что влечет за собой волну диких и кровавых недоразумений...

Кино в биполярном мире:
советский и западный
кинематограф рассказывает о
преимуществах своего «образа
жизни»

Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Владимир Соловьева «Асса» (1987)

