

ТЕОРИЯ КИНО: ВВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЧУВСТВА

Как правильно смотреть кино? Часть II

Наша 6 лекция, которая медленно, постепенно вводит нас в теорию кино, о которой мы говорим и будем говорить. По нарастающей мы начали с пропедевтики, с введения, где я попытался самым элементарным образом рассказать о том, в чем состоит природа кино, каковы его виды, для чего мы его смотрим. Мы определили с вами подходы к массовому кино. И в последний раз мы с вами говорили, как раз-таки о 3-х причинах: познание, развлечение, и эстетическое наслаждение, которое заставляет нас может быть подспудно идти в кинотеатр или может быть открывать, что не очень хорошо, какой-то сайт, смотреть фильмы онлайн или ещё в меньшем формате, на экране своего Айфона. Как раз об этом я сегодня хотел поговорить, как правильно смотреть кино.

Сегодня такое модное выражение – фильмы в правильном переводе. Обычно Гоблин претендует на эту миссию. Я не очень люблю фильмы в его переводе, потому что ориентируюсь больше на другие авторские переводы. Что значит правильно понять, релевантно относиться к кинематографу, к фильмам, и для чего они созданы? Чтобы не нарушилась связь между фильмом, между телом фильма и нашим телом. Потому что в этой коммуникации зрителя и кино мы имеем два тела, наше физическое, которое по сути дела претендует на открытие позиционирования мира, и телом самого фильма. Авторы концепции теории кино Эльзессер и Хагинер, они не отрицают тех изменений, которые происходят в медиасфере. Сегодня, действительно, экран уменьшается, часто до размеров нашего Айфона, и мы можем смотреть это в любых комфортных условиях. Нам лень ходить в кинотеатры. Может быть кому-то проще устроить приватный просмотр дома, и не слушать чавкающий шум рядом. Но тем не менее эти изменения существуют, и мы отталкиваемся от того что изначально было задумано в кино, и для чего оно было предназначено. Итак, мой первый момент, касающийся правильности – кино нужно смотреть в кинотеатре. Да, это классическая позиция. Как не прозаично, но это масштаб изображения. В кино герой больше нас. Особенно, если это крупный план, и мы поднимаем голову. Когда мы смотрим какой-то фильм на экране телевизора, мы наоборот опускаем голову, потому что герой очень маленький. Он совсем мизерный на экране нашего Айфона. Здесь используем слоган провалившегося в прокате фильма «Годзилла»: размер имеет значение. Потому что масштаб изображения дает глубину впечатления. А помните, запечатлённое время, оно произойдет, состоится как событие именно благодаря большому экрану. Другой момент, связанный с большим экраном и магией большого экрана, любой режиссёр добивается важности присутствия того или иного объекта, предмета в кадре. А на маленьком экране, когда это всё уменьшается в десятки раз, а то и в сотни раз, вы этого уже не замечаете. Кроме того, кинотеатр погружает вас в темную атмосферу. А темнота – это негативный способ познания, это уже идеи из философии. Вы присутствуете в коллективном сопереживании зрительного зала. Это очень важно, потому что это не только эйфория чувств. Как, например, в картине «Легенда №17» Валерий Харламов забивает шайбу и люди встают со своих кресел, и начинают аплодировать, как на стадионе. Это не только эмоция, которая разливается в зале, вы становитесь причастны по элементарному психологическому закону заражения (как говорил Фрейд, вы тоже начинаете смеяться). Это коллективное тело зрителя в кинотеатре. Разница принципиальна. Разрушение всего пространства кинотеатра, и разрушение самой оптики и впечатления, которое происходит в этом кинематографическом опыте. Стриминговая сервисная служба Netflix, имея библиотеку своих фильмов, сегодня предлагает вам виртуально за очень небольшую плату доступ к вашему домашнему кинотеатру. И у вас совершенно нет необходимости, чтобы посмотреть новые фильмы, идти в кинотеатр. Вы всё это можете делать дома. Как очень хорошо сказал о новой эпохе Гюнтер Андерс: с приходом телевидения мы не отправляемся в мир, мир становится фантомной матрицей, эти события не происходят с нами где-то, мы не выходим за пределы нашей комнаты, события ждут нас дома. Но он говорил о телевидении. Сегодня если говорить о каком-то кризисе, может быть о переформатировании кино, мы говорим о том, что кино ждёт нас дома. И вы знаете, что буквально в этом году прецедент состоялся с фильмом «Рома» Альфонсо Куарона, который был заявлен компанией Netflix. И было неприятие этого факта. В частности, Стивен Спилберг призывал бойкотировать выдвижение этого фильма на премию Оскар. Но тем не менее фильм был показан на Венецианском фестивале, и картина «Рома» получила три награды американской киноакадемии. Этот прецедент ставит под вопрос будущее кино, будущее кинотеатра, которые существуют 100 с небольшим лет. Возможна и такая перспектива, что кинотеатр уйдёт в небытие. В чём я о очень сомневаюсь, и мне бы очень не хотелось этого.

Второе правило или второй принцип, как правильно смотреть кино, его нужно смотреть с оригинальным звуком. На всех фестивалях фильмы идут на языке оригинала с субтитрами как правило, английскими, иногда французскими, немецкими. Но не происходит разрушения того образа, который создает актер. Конечно, мы часто лишены такой возможности. У нас идёт дублированный перевод, многоголосый,

двухголосый или одноголосый закадровый перевод. Это удобно, потому что мы всё-таки смотрим кино, а не слушаем. В случае с титрами, если там очень много диалогов, приходится фильмы читать, в этом плюс перевода. Но вы понимаете, что разница между оригинальным звуком, речь к идёт о голосе, и дублированным переводом огромна. Возьмите любую комедию с Адриано Челентано. Мне очень нравится, как его дублировал ещё в советское время Рудольф Панков. Это совершенно потрясающая школа дубляжа. Эти тембровые интонации, этот юмор. И когда уже фильм появился в оцифрованном варианте с закадровым переводом, весь шарм комедии распался. Всё-таки целостность образа невозможно передать каким бы талантливым, изумительным не был переводчик.

Третий принцип или третье правило, которого придерживаюсь, я не советую смотреть трейлеры, рекламные тизеры перед фильмом. Хотя многие, 90% делают так. Потому что они хотят составить себе общее представление о фильме. Почему этого не стоит делать? Потому что ни один трейлер не даст вам представление о темпоритме самого фильма. Это клип. Клип создается другим режиссером, это рекламный продукт и часто наступает разочарование. Поэтому ориентироваться на эти рекламные трейлеры совершенно не стоит.

Четвертое, может быть не самый важный момент, но многие зрители ориентируются на рейтинги картины. Рейтинги часто накручиваются, и не всегда соответствуют тому, что есть на самом деле. Несбывшееся ожидание это одно, а с другой стороны, вы можете пропустить фильм с низким рейтингом, потому что вкус массовой аудитории отличается от того, что хочется увидеть вам. Есть усредненный показатель, но это как средняя температура по больнице. Когда вы открываете сайт IMDb, наиболее такой массовый по рейтингам, где-то совпадающий с качеством фильма, и видите, что, если 7 из 10 или выше, вы смотрите этот фильм. Возьмите, скажем, аниме Хаяо Миядзаки, его самые культовые «Унесённые призраками» или «Ходячий замок», рейтинг примерно 8 или около 8. Но это уже признанные шедевры по зрительским оценкам, возможно кинокритиком. Хотя не всегда это совпадает. Не случайно иногда дают приз зрительских симпатий, это отличается от тех главных наград, которые дают фильму. Поэтому при том что рейтинги бывают очень накрученными, и часто заниженными, всё-таки это усредненный массовый вкус, он никак не должен вас ориентировать в том, обращать ли внимание на тот или иной фильм.

Пятый момент, когда вы идёте на фильм, вы всегда идёте на ту персону, с которой у вас связан предыдущий опыт. То есть вы идёте на режиссера, вы хотите смотреть фильмы Ларса фон Триера, как раньше, например, человек хотел смотреть фильмы Андрея Тарковского. Вы идёте на комедию Леонида Гайдая. Вам интересно то что сделал Френсис Форд Coppola или Мартин Скорсезе, и так далее. То есть этот режиссёр для вас является очень важным, любимым и вам всегда интересно посмотреть, что же он сделал нового. Независимо разочарует это или нет. Вы идёте на режиссера. Вы идёте на актёра. В Америке есть такая интересная поговорка – не важно, что они играют, важно, что играют они. Для меня в первую очередь при просмотре фильма важен сценарий и имя сценариста. Чаще всего это два сценария: литературная адаптация или оригинальный сценарий. Интересный сценарий — это там, где есть какая-то непредсказуемость, где есть драматургия, и великолепно проработаны диалоги. И если я слышу, сценарист этого фильма такой-то, у меня есть ожидания, что это будет оригинальная история, она не будет тривиальна. Деталь, которую упоминают авторы нашего курса «Теории кино», понятие Макгаффин. Это термин Хичкока, который говорил о том, что интрига фильма, интерес к нему связан с этой дыркой от бублика, и до конца не ясно, не прояснено, что это такое, но вас это очень интригует. Это закладывается в сценарий, как Золотой ключик, как Чаша Грааля, это остаётся за кадром, но поиск этого, это Шамбала, тут море различных вариантов того, что такое Макгаффин. Вот и Хичкок приводил такой пример, в каком-то диалоги на полке пассажирского вагона один из участников разговора спрашивает «а что у вас в этом чемодане?», он отвечает: «ну это аппараты для ловли горных львов Шотландии». «Но в Шотландии нет горных львов», - говорит собеседник, «тогда я не знаю, что там», - вот и весь диалог. Вспомните, как у Андрея Звягинцева в фильме «Возвращение» показано, что отец находит какую-то коробочку, но мы так до конца и не знаем, что там, а это мотив. Почему он вернулся, с чем связано его прошлое? И режиссеру часто такие вопросы задают. А что было в коробочке? Тут есть и ложные сюжеты, которые, к примеру, великолепно обыгрывал Антониони. В фильме «Приключения» пропала главная стержневая детективная линия, и это уже было не важно, потому что картина была о другом. Здесь предпринимаются самые разные кинематографические ходы для того, чтобы сделать сценарий интересней для зрителя. Потому что Макгаффин это катализатор сюжета.

Для меня играет роль, какой оператор снимал картину. Я в наших предыдущих лекциях говорил уже об Эммануэле Любецки. Шикарный оператор у Стивена Спилберга, Януш Каменски, который снимал

Книга: Теория кино: введение через чувства
Лекция: Как правильно смотреть кино? Часть II
Автор лекции: Олег Борецкий

практически все фильмы этого режиссера. И всегда интересно, как он это делает. Я очень люблю, если говорить о классике кино, Виторио Стараро. В своё время абсолютным мотивом и причиной моих походов в кино были картины снятые Виторио Стараро – гениальным оператором, мастером света. И шедевры Бертолуччи, которые он снимал говорят сами за себя. Возвращаясь к теме, как правильно смотреть кино, для меня таким мотивом является композитор. Это вообще отдельная тема. Потому что смыслы, характер того или иного фильма интонируется композитором. К примеру, Джон Уильямс. Музыка к фильмам Стивена Спилберга, «Инопланетянин», шикарные кадры этого фильма невозможно себе представить без этой музыки. Возьмите Джеймса Хорнера – «Легенды осени», «Титаник», самые разные картины. Или Ханс Циммер и его увертюра из фильма «Гладиатор» и это заключительная композиция «Now We Are Free» – наконец мы свободны. Без этой музыки, без этой составляющей фильма его опять-таки просто невозможно себе представить. Завершая нашу небольшую лекцию, посвящённую вопросу, как правильно смотреть кино, конечно, во многом вы ориентируетесь на критиков и награды. Сегодня каждый пользователь, каждый блогер является критиком. Такова данность этого времени. Для меня есть авторитетные критики: Андрей Плахов, Зара Абдуллаева, Нина Цыркун в свое время, и так далее. Всегда доверяйте тем кинокритикам, чьё мнение является для вас авторитетным и ценным, чьи оценки совпадают с вашим мнением. Очень часто мы руководствуемся тем, какие награды получает картина. Естественно, если Корэда получает «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за «Магазинные воришки», и потом идёт в номинацию на Оскар, то очень интересно посмотреть, что он сделал. После последнего оскароносного триумфатора «Зелёная книга», обязательно посмотрите эту картину, потому что вам будет интересно, какой фильм Американская кино академия признала лучшим фильмом года. Поэтому мнение кинокритиков, уже сложившихся кинокритиков, профессионалов, авторитетных людей и награды, которые получает картина – они всегда очень важны и являются ответом на вопрос, как правильно смотреть кино и с чего нужно начинать. На этом сегодня, с вашего позволения, я закончу очередную серию и надеюсь наша следующая встреча будет не менее интересна для вас.