

ТЕОРИЯ КИНО: ВВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЧУВСТВА

От названия до титров

Книга: Теория кино: введение через чувства

Лекция: От названия до титров

Автор лекции: Олег Борецкий

Мы продолжаем с вами наш разговор о кино, теории кино на основе книги Томаса Эльзессера и Мальте Хагинера.

Наша сегодняшняя лекция условно называется «От названия до титров». И, как вы понимаете, она посвящена тому, с чего начинается фильм и чем он заканчивается. И этот вопрос не такой праздный. Дело в том, что авторы теории кино, о которой мы будем более подробно говорить, они уделяют этому внимание. Затрагивают это во второй главе, где кино понимается, как дверь, экран и порог. И это действительно так: фильм открывает нам дверь в какой-то другой мир, в другое измерение и является тем порогом, за который мы переступаем. Мы более подробно будем говорить в соответствующей главе, когда до этого дойдём. Но пока затронем эту тему предварительно, и чтобы потом не стараться объять необъятное, мы это сделаем сейчас.

Действительно, вопрос порога кинематографа не праздный, потому что с чего начинается фильм. Он начинается до того, когда вы начинаете смотреть. Всё начинается с того, что вы где-то заметили рекламу, пришли в кинотеатр и увидели афишу, и это уже начало фильма. Вас что-то могло заинтересовать.

Тот образ начинается во многом со слогана, который вам позиционирует какую-то главную идею. Другими словами, картина начинается до того, как мы начинаем ее смотреть. И вот, немножко задумавшись над тем, как название заявляет нам определенные смыслы, определенные идеи и даже жанр, я приведу несколько таких интересных примеров, как повод для ваших собственных размышлений. Если вы будете задумываться до или после фильма о том, про что это кино.

Есть такой прозаический вопрос, вроде бы обыденный. Когда мы посмотрели картину, мы можем рассказать сюжет. Правда, не всегда. Есть фильмы, которые невозможно пересказать. Алексей Герман неслучайно говорил, что хороший, настоящий фильм невозможно пересказать. Его можно пересказать только стихами, а часто невозможно пересказать вообще.

Есть фильмы, где невозможно сделать спойлер, то есть раскрыть ту тайну после которой фильм уже смотреть интересно. Попробуйте сделать спойлер по фильму Андрея Тарковского «Зеркало».

И вот авторы книги, о которой мы говорим, это подчеркивают. Они говорят, что наши прологи, метафоры, которые мы используем - это не просто догма, это не просто статичные фрагменты и тем более не иллюстрация. Это всего лишь повод, источник для ваших собственных размышлений и ассоциаций.

Вот, чем интересна эта книга, - она дает возможность превратить теорию кино в открытую систему. Авторы это делали постоянно. Когда вышли на экраны великолепные фильмы «Она» Спайка Джонса, «Гравитация», они добавили примеры. Это связано с преобразованиями в сфере медиа и цифровом кино. Они же добавили восьмую главу. И я не удивлюсь тому, что эта книга еще будет расширяться, и года через три-четыре мы с вами будем уже иметь не 8, а 10 глав, и она разрастется до 500 страниц. Мне кажется, что это очень интересно. Как ни крути, книга всё равно претендует на определенный временной срез. Она сделана в определённых условиях, в определенное время. Это время проходит и часто книга устаревает.

Это относится и к фильмам. Как гениально сказал Федерико Феллини «условия для фильма всегда идеальны, в других условиях получился бы другой фильм».

И говоря о теме названия кино я думаю, что многие из вас приведут собственные примеры. Вспомнят те фильмы, где оригинальное название при переводе абсолютно не искажается и сохраняется. Возьмите, например, «Бойцовский клуб» - «Fight Club» или «Godfather» – «Крестный отец». Фильм «Дорога» - «La strada», итальянская картина Федерико Феллини. Правда, совершенно чудовищный был сделан перевод названия в советском прокате. Этот фильм шёл под названием «Они бродили по дорогам». Глупее ничего нельзя было придумать. Понятие дорога здесь используется метафорически. Очень емко и лаконично сказано о всех смыслах этой картины. И не только о том, что эта роуд-муви. Главные персонажи там Джельсомино Дзампано, Энтони Куин, Джульетта Мазина и другие. Фильм, названный одним словом, иногда гораздо более красноречив и свободен от каких-то завлекательных, привлекательных интриг, которые иногда содержатся в названии.

Очень любопытным мне кажется в смысловом и философском аспекте название картины «Куда приводят мечты» - в оригинале «What dreams may come». Это один из лучших, я считаю, в визуальном смысле фильмов о постмартальном, посмертном существовании фильм. И фраза эта опять же взята из Гамлета, это цитата из Гамлета, это слова Шекспира - «Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят». Речь идёт опять же о пороге, который переходит главный герой по концепции. Эта идея есть и попадает в совершенно другое измерение. Это характерно для многих фильмов на постмартальную тему.

Можно рассказывать, чем велик Шекспир, можно рассказывать любое его произведение, и тот же самый

Книга: Теория кино: введение через чувства

Лекция: От названия до титров

Автор лекции: Олег Борецкий

Гамлет на уровне каких-то криминальных сюжетов. Что это фильм об убийстве, там есть инцест, там есть безумие.

Один из героев американской картины в исполнении Дэнни Де Вито так и делал, когда он рассказывал о книгах своим курсантам, а там совершенно не интеллектуальные были ребята. Он вел им уроки литературы, и книга лежала у него на столе. Он заставлял их читать, а читают они по слогам. Они его спрашивают: «О чём вот ваша книга, которую вы держите на столе? Он говорит: «Ну это, ребята, будет вам неинтересно. Эта книга, где есть убийства, инцест, безумие. У них начинают гореть глаза, и они начинают интересоваться этой книгой, а потом даже ставить спектакль. А это Гамлет. Это великое произведение, которое, возможно, без этой интриги никогда бы их не заинтересовало.

Но вернемся к фильму «Куда приводят мечты», и почему это фраза взята в качестве названия. Ведь главным в произведении Шекспира, главным в Гамлете является не безумие, не убийство, не инцест, а главным является Призрак отца Гамлета, и это вопрос есть ли что-то после смерти, есть ли какой-то второй план. Человек, по словам Шекспира, боится не самой смерти, а неизвестности после неё. И картина невероятно оптимистическая.

Она, возможно, примеряет все религии, потому что там свобода толкований о том, что нас ждёт включая реинкарнацию, воскресение, бессмертие души и так далее так далее. Название взятое, заимствованное у Шекспира очень интересно раскрывает и начинает для нас саму проблематику этого фильма.

Возьмите фильм Кристофера Нолана, который я очень люблю. Это картина «Inception», которую перевели как «Начало». Это название уже задаёт определенный смысл этой картины. Хотя в оригинале второе значение слова «inception», а может быть, и первое, это «вторжение». И это невероятно интригующее, приключенческое фантастическое действие рассказывает нам о вторжении в бессознательное героя Леонардо Ди Каприо, погружение на второй, третий уровень наших сновидений. Это совершенно невероятная идея, которая двигала, оставляла очень много загадок в том, что сделал Кристофер Нолан опять же всё здесь.

С другой стороны, посмотрите, как интересно раскрывается в названии японский триллер, знаменитый классический «Звонок». Хотя слово «ring» переводится не только как «звонок». По сюжету всё понятно. Это мотивированно тем, что раздаются телефонные звонки, которые пугают. Но слоган фильма – «Это случится, когда ты увидишь кольцо», потому что слово «ring» означает не только «звонок», но и «кольцо». И это уже немножко другая деталь, основополагающая, которая берется за основу той или иной картины.

Французский фильм, один из самых успешных, как принято говорить «Untouchables» - «Неприкасаемые». Прямолинейный, футбольный, как я называю, перевод – «Один плюс один». Понятно, что по сюжету это два разных героя. Но почему они Неприкасаемые? Почему они вызывают, это уже культурный пласт того времени, это 5-6 лет назад было снято, они совершенные противоположности друг друга по социальному положению, по возрасту, по образовательному уровню, по своей расе. Но эта противоположность - она здесь доведена до предельного максимума. И при том, что этот персонаж сенегалец, которого играет Омар Си и этот Аристократ в инвалидной коляске, который у кого-то тоже вызывает такое предубеждение, и тот и другой, вот поэтому неприкасаемые. Но между ними рождается дружба, невероятно сильная, которая происходит, и они друг друга обогащают, и картина прежде всего интересна именно этим.

И, кстати говоря, «Зелёная книга», которую мы упоминали, получившая не так давно «Оскар», как лучший фильм, она собственно, снята на эту же тему. Когда противоположности сближаются - это целое направление в кино, которое сделано вот просто по этой теме.

Мне очень нравится название, если говорить о том пороге, который открывает для нас фильм, который задаёт наш интерес, и наше желание прочитать ту или иную картину - это фильм «Умница» Уилл Хантинг, в оригинале – «Good Will hunting». Хороший Уилл hunting, умница Уилл Хантинг - это главный герой, герой Мэтта Дэймона. Но, посмотрите, как в этой картине Гас Ван Сент, режиссер фильма, заложил очень важный для прочтения смысл.

«Good will hunting», «hunting» - это охота, «good will» - это добрая воля, охота с добрыми намерениями. Мы видим, что здесь одна из главных идей, что у каждого человека своя жизнь. У него есть талант математика, у него есть к этому способности и профессор массачусетского университета, где Мэтт Дэймон, его герой Уилл Хантинг работает полотером решил эту формулу задание, что не сделали студенты, и он идет за помощью к психологам.

Робин Уильямс его играет совершенно потрясающе, получив за эту роль премию «Оскар». Он говорит: «Объясни этому мальчику, что у него талант, что он гений, ему нужно заниматься математикой. И на протяжении всего фильма мы видим, что не нужно того делать, не нужно тащить человека туда, куда он не

Книга: Теория кино: введение через чувства

Лекция: От названия до титров

Автор лекции: Олег Борецкий

хочет, даже если у него есть к этому способность. потому что добрыми намерениями вымощена дорога, как вы знаете, в ад.

И вот Good Will hunting, которая и говорит о персонаже, вот двойное название, - очень интересная идея, которая есть в названии этого фильма. Я вспоминаю одного из своих любимых актеров - Гэри Олдмана в не очень новой картине «Romeo is bleeding» - «Ромео, истекающий кровью». Опять же, прокатное название совершенно дурацкое, я считаю. Но это маркетинговый ход. Что значит картина, которая предполагает аллюзию в любовных своих отношениях с Ромео - известным персонажем трагедии Шекспира. «Ромео, истекающий кровью» - понятно, что этот триллер. В нашем прокате эту картину называют «Полицейский под прицелом». Ничего общего с этой изначальной идеей такой перевод, конечно, не имеет.

Мы будем ещё сегодня говорить, поэтому я не буду заострять внимание на картине, - «Her» - «Она», хотя точнее, и это очень важный нюанс, - «Её». И выстраиваются смыслы и прочтения в этой картине Спайка Джонса, но тем не менее я ещё раз говорю, что название, оно аккумулирует очень важный смысл, который здесь есть. Возьмите из недавних таких примеров в актерском смысле мне кажется очень хорошо сделанная картина, которая в оригинале называется «Профессор и сумасшедший» - «The Professor and the Madman». У нас почему-то перевели как «Игры разумов», наверное, отсылая к фильму «Игра разума» с Расселом Кроу, где он играл Джона Нэша, но здесь понятно, что по сюжету происходит интеллектуальный диалог двух героев. Но мне кажется, что оригинальное название, - оно задаёт два совершенно очевидных, явных персонажа, одного из которых играет Шон Пенн. Я считаю, что пока у него нет конкурентов на получение премии «Оскар». Посмотрим, увидим, что будет по итогам 2019 года.

Но, тем не менее, картина опять же начинается для нас с вот этого противопоставления профессора, создателя оксфордского словаря и в чём-то ненормального преступника, который находится в тюрьме.

Если переходить к теме титров, картина заканчивается титрами, но, к сожалению, очень часто зрители, которые приходят на фильм в наших кинотеатрах, не дожидаются титров. Им уже всё ясно с историей, она закончилась. Ну что такое титры? Титры там, где нам показывают имена создателей, продюсера и режиссера, сценариста, композитора, оператора, актёров, всё это мы уже в прологе видели. В старом, классическом кино этого не было, потому что титры шли монументально, в самом начале. Увертюра эта задавалась музыкой, огромными буквами на экране. А в финале фильма в некоторых случаях стояла просто надпись «The End» - «Конец».

А теперь титры, часто более расширенные на 5-7 даже 10 минут появляются где-то там. здесь есть много оригинального. Например, почему титры в фильме «Сияние чистого разума», который берется парадигмальной метафорой в книге, которую мы с вами сейчас изучаем. Они появляются на 17 минуте. Это редкий вариант, не через три-четыре, не в самом начале, а через 17 минут. Почему здесь титры? Они могут появляться как в недавней картине, очень интересной, где играет Кристиан Бэйл - Вайс «Вице-президент», перевели у нас вольно, - «Власть», но там две трети, по-моему, фильма проходят, и идут титры. То есть нам показано, как эта история могла бы хорошо относительно закончиться, но после этого идёт ещё полчаса, и после этих титров мы смотрим не 10, не 15 секунд. Вот один фильм, получается фильм в фильме. И нам рассказана другая возможность жизни этого исторического персонажа. Это всё очень интересно. Другая форма, другой интересный пример, почему я всегда сторонник того, что картина должна досматриваться зрителями, и вами в том числе, до самого конца.

Потому что музыка и очень часто песня, которая звучит в титрах, она выполняет ту же самую роль, как разрешающий accord. Такое понятие даже есть в музыке.

Фильм складывается и обретает свою целостность в титрах, когда вы несколько минут, это же не так много времени, задумываетесь, если это хорошее кино, размышляете. Возникает первое послевкусие и тогда возникает эта целостность. Не нужно вскакивать со своего кресла и куда-то бежать.

Очень часто в картинах которые основаны на реальных событиях, в самом финале показывают документальные кадры той истории, о которой рассказано в игровом плане. Возьмите простой пример - картина «Движение вверх» - один из патриотических блокбастеров, созданных в российском кино. История этой победы она, естественно, должна была быть показана и сыграна, и поставлена в финале, потому что это те 3 секунды, которые потрясли мир. Мюнхенская олимпиада 1972 года, когда сборная Советского Союза стала олимпийским чемпионом, проигрывая одно очко. Был неправильно выставлен хронометраж и добавлены три секунды. И тренер этой команды, по фильму Владимир Машков, произносит гениальные слова: «Ребята, у вас вагон времени. Три секунды в баскетболе - это вагон времени». И сборная СССР выигрывает Олимпиаду. Нам это показано, это, пожалуй, один из самых популярных и кассовых фильмов в российском кино за последние пять-семь лет. Но в конце, когда звучит в исполнении Муслима Магомаева

Книга: Теория кино: введение через чувства

Лекция: От названия до титров

Автор лекции: Олег Борецкий

песня на титрах и нам показывают эти три секунды в документальной проекции, и мы видим уже тот достоверный материал, как это всё было на самом деле, реальные события. и дальше уже после этих кадров идут победы других прославленных чемпионов и так далее.

Без этого вот картина не складывается до конца. Она хорошая. Она великолепная. Но вот это тот разрешающий аккорда, та финальная точка, без которой фильма, собственно, быть не может.

Вспоминаю и другую картину – «Ван Гог на пороге вечности» с Уильямсом Дефоу, сыгравшем Винсента Ван Гога. Это не первая экранизация биографии известного художника. Картина очень драматическая и глубокая, интересно операторски снята, с позиции самого художника. Плавающая камера, и мы видим, что то безумие, то состояние, которое в его сознании происходило, оно передано средствами кино. И финальные титры - проходит 10, 20, 30 секунд, проходит минута и многие зрители уже вышли, и после этого на желтом фоне (это цвет живописи Ван Гога) идет достаточно пространственный монолог другого художника Поля Гогена. И слова, которые появляются на желтом фоне имеют очень важный смысл.

Также как небольшая изящная деталь, которая показана в финале фильма «Маленький Будда» Бернардо Бертолуччи. Тот рисунок, который изящно, как мозаику, выкладывали буддистские монахи и потом простой росчерк - всё это разрушается. Буддистский принцип, одна из основных идей буддизма, что не нужно материальные формы принимать как за что-то вечное, великолепное, потому что всё преходящее, время стирает всё. Вот это последняя точка в картине Бернардо Бертолуччи просто великолепна. Я бы мог много приводить примеров, когда аналогичное погружение и дополнительное, необходимое впечатление к фильму добавляет музыка.

Возьмите титры, которые идут на фоне музыки Вангелиса в фильме «Горькая луна». Это редкое для композитора (он пишет в основном электронную музыку) фортепианное симфоническое звучание. И там открывается такая бездна и глубина. и вы понимаете, что вот эта история, где каждый хотел доказать что-то про себя, когда и невозможно быть вместе, и невозможно расстаться, и люди мучают друг друга.

Роман Полански снимает триллеры великолепно, и трагичный финальный исход очень эффектный. Но до конца осмыслить и пережить это можно только с той музыкой, которая идёт в титрах.

Или, наконец, если вы откроете финальные титры картины «Дракула» Брэма Стокера, где великолепно опять же играет Гэри Олдман и на титрах идёт песня Эн Ленокс. Любовная песня вампира, исключительной красоты мелодии это композиция. И каким бы у вас не было отношение к этому чудовищу да, королю всех вампиров, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса как персонаж ужаса, кровопийца. Но Гэри Олдман всё-таки романтизировал этот образ. Также как он великолепно сыграл Бетховена.

И когда уже всё произошло, по сюжету по изображению идут титры и это настолько очеловечивает этот образ, и вы проникаетесь этой ранимой и раненой душой главного героя, хоть он и был вампиром. Без этого смысла о нем будет искаженное впечатление.

Есть книги наших авторов, о которых мы будем с вами говорить ещё не одну серию. Небольшое место, уделенное титрам, где они будут говорить о совершенно удивительной, практически самостоятельной работе, законченным произведении искусства. По титрам, например, к фильму «Семь Дэвида Финчера».

Мы ещё раз вспомним эту идею, и ещё раз я напомним о том, что картина начинается задолго до того, когда погаснет свет, и мы начнём смотреть фильм. Она начинается с названия, она начинается с слогана, она начинается с рекламных тизеров. И заканчивается далеко за пределами финала изображения. Она заканчивается на титрах и тех процессах, которые уже происходят после фильма.

Я надеюсь, что в следующий раз, когда мы с вами будем заканчивать наше введение и очень кратко обозначим философию и мифологию кино, которое нам в чём-то будет помогать в наших последующих лекциях, когда мы уже напрямую перейдём к тексту теории кино, я думаю, что это тоже для вас будет интересно.