

Трибуна молодого ученого

УДК 782

Е.И. ЖУРАВЛЕВА

**МИНИМАЛИЗМ КАК СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФИЛЬМА:
НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА РЕЖИССЕРОВ
А. ЗВЯГИНЦЕВА, А. СТЕМПКОВСКОГО**

Журавлева Елена Ивановна, аспирант Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), hudasova8607@rambler.ru

Аннотация. В статье на материале анализа фильмов режиссеров А. Звягинцева, А. Стемповского выявляются принципы минимализма, как основа стилистики их картин, проявившиеся в сюжете, цветовом и звуковом решении, медитативной драматургии, «безэмоциональной» игре актеров. Доказывается, что минимализм может проявлять себя не только на уровне отдельных элементов, но и как целостная система, формирующая стиль режиссера.

Ключевые слова: минимализм, режиссер, стиль, фильм, авторский кинематограф, цвет, музыка.

UDC 782

E.I. ZHURAVLEVA

**MINIMALISM AS A STYLISTIC BASIS OF THE FILM:
ON THE MATERIAL OF THE CREATIVITY OF THE DIRECTORS
A. ZVYAGINTSEV, A. STEMPOVSKIY**

Zhuravleva Elena Ivanovna, graduate of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy Str., Krasnodar), hudasova8607@rambler.ru

Abstract. In the article the principles of minimalism are revealed on the basis of the analysis of the films of directors A. Zvyagintsev, A. Stempkovskiy, as the basis for the stylistics of their films, manifested in the plot, color and sound solution, meditative dramaturgy, «emotionless» actor's play. It is proved that minimalism can manifest itself not only at the level of individual elements, but also as an integral system that forms the style of the director.

Keywords: minimalism, director, style, film, author's cinematography, color, music.

Е.В. Назайкинский в работе «Стиль и жанр в музыке» пишет: «Стиль – это то качество, которое позволяет в музыке слышать, угадывать, определять того или тех, кто ее создает и воспроизводит...» [1, с. 17]. Данное высказывание актуально и для стилистики кинофильмов. Режиссер является центральной фигурой при создании фильма. В процессе творческой деятельности у него формируются характерные черты, проявляющиеся в индивидуальной манере изложения материала, драматургических акцентах, цветовом и звуковом решении картины, подходе к игре актеров, то есть происходит становление режиссерского стиля.

Т.Ф. Шак пишет о подходах к режиссерскому стилю в аспекте использования музыки, который становится «...тем узнаваемым инвариантом, благодаря которому определяется индивидуальная манера в подборе музыкального материала, принципы введения его в текст, иллюстративное или контекстное сочетание музыки с рядами медиатекста, драматургическая и формообразующая функция музыкального материала» [2, с. 26]. Применение музыкального минимализма в звуковом оформлении фильма [3, 4] побудило нас рассмотреть его в более широком смысле – как единый стиль, что определило цель

статьи – реализация принципов минимализма на уровне целостной структуры кинотекста как отражение стиля режиссера.

Минимализм – художественное явление, зародившееся в середине XX века, распространилось и оказывает влияние на все сферы искусства, в том числе и кинематограф. Более того, минимализм становится основополагающим принципом при создании конструкции фильма в целом, сохраняя неизменной основную мысль направления – выражение замысла минимальными средствами. В связи с этим сформировался определенный комплекс характеристик на разных уровнях текста:

1. Вербальный текст: минимальное его использование либо полное отсутствие.
2. Цветовая партитура: холодные оттенки с отдельными яркими акцентами, предвещающими трагические или драматические события.
3. Музыкальное сопровождение: используется мало либо не используется вовсе, при этом режиссеры обращаются к музыкальному минимализму.
4. Медитативная драматургия: действие разворачивается медленно, погружая зрителя в атмосферу происходящего.
5. Безэмоциональность в игре актеров: отсутствие эмоций исполнителями приводит к обратному эффекту у зрителей.

С помощью вышеперечисленных характеристик создается эмоциональная атмосфера, психологическое состояние, подчеркивается колорит фильма, характерный для того или иного режиссера.

По словам Н. Самутиной, в «авторском кино» главную роль играет режиссер, который «выступает как полноправный автор произведения, как лицо, несущее ответственность за картину в целом. Подобная функция режиссера реализуется в съемочном процессе. Режиссеры-авторы обычно выступают одновременно сценаристами, продюсерами, монтажерами фильма или по крайней мере тщательно контролируют эти процессы и имеют «право финального монтажа». Их работа на съемочной площадке превращается в сложную концептуальную координацию самых разных элементов, которые впоследствии образуют фильм» [5, с. 25]. Примерами «авторского кино» можно считать фильмы режиссеров: А. Звягинцева, «Изгнание» (REN Film, 2007 г., комп. А. Дергачев, А. Пярт), и А. Стемповского, «Обратное движение» («Фонд Михаила Калатозова», 2010 г., комп. И. Балабан), на примере которых рассмотрим стилеобразующие принципы минимализма.

А. Звягинцев – режиссер и сценарист. Автор короткометражек, документальных и полнометражных игровых фильмов. Обладатель наград и призов кинофестивалей различного уровня. «Изгнание» – второй фильм режиссера, решенный в жанре психологической притчи, снятой по мотивам повести Уильяма Сарояна «Что-то смешное. Серьезная повесть».

Основная идея фильма заключается в выяснении сложных психологических взаимоотношений между мужем и женой, мужчиной и женщиной. В фильме невозможно определить место и время событий: сделано это для того, чтобы зритель не «привязывал» местность и время действия к сюжету, так как самым важным является психологическая составляющая.

В данном фильме соблюдены все принципы минимализма в кино: диалоги скупы и малочисленны, холодная гамма оттенков в цветовом решении с вкраплением красного цвета как предвестника трагических событий, неторопливое развитие сюжета и практически полное отсутствие выражения эмоций. Музыкальное сопровождение – эмбиент, взаимодействующий с минимализмом, выполняющий функции характеристики психологических состояний героев и формирование эмоциональной атмосферы.

А. Стемповский – молодой режиссер, окончивший Высшие курсы режиссеров и сценаристов (мастерская игрового кино П.Е. Тодоровского). «Обратное движение» – фильм-дебют, в жанре драмы. Данный фильм можно охарактеризовать как фильм-тоска, фильм-скорбь, фильм-боль. Отметим, что данные чувства возникают при полном их отсутствии на экране: кажется, что в этом захудалом городишке живут люди, у которых

вся жизнь сведена к набору простейших рефлексов, они не живут, они существуют. Мать по имени Аля, ждущая хоть какой-то весточки о своем без вести пропавшем в горячей точке сыне, ее подруга Лена, занимающаяся бизнесом, мальчик-таджик, которого Аля взяла к себе, чтобы заполнить внутреннюю пустоту от потери сына, а также сын, неожиданно вернувшийся домой, – никто не проявляет никаких эмоций.

Отсутствие какого-либо накала страстей в сочетании с неторопливостью развития действия вынуждает зрителя погружаться в себя. Обстановка, окружающая героев, минималистична – в статичных кадрах, напоминающих фотографии, нет ни одного лишнего предмета, все продумано и выверено. Много в фильме приходится домысливать, Стемповский ничего не объясняет, не дает никаких подсказок, у зрителя возникает много вопросов, на которые режиссер не дает ответа. Каждый при просмотре увидит что-то свое, личное, понятное только ему.

Красной нитью через весь фильм идут кадры деревьев, снятых снизу, что наводит на мысль о том, как мал и ничтожен человек. Верхушки деревьев колыхает ветер, и в этих порывах, кажется, больше эмоций и переживаний, чем испытывают люди. Весь фильм пронизан чувством безысходности. Интересно отметить появление в этой серо-зеленой цветовой гамме красного цвета (куртка мальчика-таджика, цвет маникюра Лены), который четко предопределяет трагические события, это, наверно, единственная подсказка режиссера. В фильме крайне мало диалогов, и несут они бытовой характер без определенного смысла. Почему так происходит? Героям не о чем или незачем разговаривать между собой. Зритель должен ответить на возникающие вопросы самостоятельно.

Финал фильма производит колоссальное впечатление: главная героиня стоит перед зеркалом, она еще не знает о гибели сына, на ее лице еле заметная улыбка. Это первая эмоция Али. От этого она становится особенно красивой, как будто светится изнутри, что оставляет огромный след в душе зрителя, но от этой полуулыбки становится жутко. Ограниченность средств, скупость слов, эмоций и цвета приводит к противоположному эффекту у зрителя. И в то же время заставляет остановиться и поразмыслить над вопросами, поставленными режиссерами.

Таким образом, минимализм – явление универсальное и многогранное. Зародившись в художественном творчестве, он расширяет сферы своего влияния, захватывает разные виды искусства и находит свое претворение в сложных синтетических текстах, одной из разновидностей которых является поливидовая структура кинотекста. Авторское кино – благодатный материал для воплощения минимализма как стилистической основы фильма. Можно предположить, что сходные тенденции обнаруживаются на рефлексивном уровне в наследии таких режиссеров-классиков мирового кинематографа, как И. Бергман, А. Тарковский, а также в творчестве режиссеров молодого поколения – А. Попогребского, И. Волковой и пр.

Литература

1. Назайкинский Е.В. Стил и жанр в музыке. М., 2003. 248 с.
2. Шак Т.Ф. Музыка кино в аспекте теории музыкальных жанров // Музыка в пространстве медиакультуры. Краснодар, 2015. С. 25-30.
3. Журавлева Е.И. Минимализм в киномузыке // Музыка в пространстве медиакультуры. Краснодар, 2015. С. 67-70.
4. Журавлева Е.И., Шак Т.Ф. Лики минимализма в музыке кино // Музыка в пространстве медиакультуры. Краснодар, 2017. С. 24-29.
5. Самутина Н.В. Авторский интеллектуальный кинематограф как европейская идея // Киноведческие записки. 2002. № 60. С. 25-42.

References

1. Nazaykinskiy E.V. Stil i zhanr v muzyke [Style and genre in music]. Moscow, 2003. 248 p.

2. *Shak T.F.* Cinema music in the aspect of the theory of musical genres // Music in space of media culture. Krasnodar, 2015. P. 25-30.
3. *Zhuravleva E.I.* Minimalism in the film music // Music in space of media culture. Krasnodar, 2015. P. 67-70.
4. *Zhuravleva E.I., Shak T.F.* Faces of minimalism in the music of cinema // Music in space of media culture. Krasnodar, 2017. P. 24-29.
5. *Samutina N.V.* Author's intellectual cinematography as a European idea // Kinovedcheskie zapiski. 2002. № 60. P. 25-42.

УДК 782

Е.Ю. СИКОЕВА

ПЕСНЯ КАК ФАКТОР СТИЛЯ КИНОРЕЖИССЕРА (НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА Т. ЛИОЗНОВОЙ)

Сикоева Елена Юрьевна, аспирант Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), ulamko@mail.ru

Аннотация. В статье на основе анализа музыки в разножанровых фильмах «Семнадцать мгновений весны» (киностудия им. М. Горького, 1973, комп. М. Таривердиев), «Карнавал» (киностудия им. М. Горького, 1981, комп. М. Дунаевский), выявляются особенности стиля кинорежиссера Т. Лиозновой в плане введения песен в драматургическую канву фильма. Определяются принципы работы режиссера с разными кинокомпозиторами.

Ключевые слова: песня, жанр, киномузыка, режиссер, композитор, стиль, драматургия, кульминация.

UDC 782

E.Yu. SIKOEVA

SONG AS A FACTOR OF THE STYLE OF FILM DIRECTOR (ON THE MATERIAL OF T. LIOZNOVA CREATIVITY)

Sikoeva Elena Yuryevna, graduate of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy Str., Krasnodar), ulamko@mail.ru

Abstract. In the article based on the analysis of music in different genre films «Seventeen moments of spring» (film studio named after M. Gorky, 1973, comp. M. Tariverdiev), «Carnival» (film studio named after M. Gorky, 1981, comp. M. Dunaevskiy), the features of the style of film director T. Lioznova in terms of the introduction of songs into the dramatic outline of the film are revealed. The principles of the director's work with different film composers are determined.

Keywords: song, genre, movie music, director, composer, style, dramaturgy, culmination.

Режиссер Татьяна Лиознова, ученица Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, – выдающийся мастер российского экрана. За многолетнюю творческую деятельность ею создано всего восемь фильмов, среди которых есть настоящие шедевры: «Евдокия» (1961), «Три тополя на Плющихе» (1967), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Карнавал» (1981). Высокое качество фильмов Т. Лиозновой объясняется тем, что она относится к типу «режиссеров-диктаторов», которые полностью контролируют творческий процесс создания фильма, в том числе и в плане подбора и способов введения музыкального материала в кинотекст. Таким образом, применительно к ее фильмам можно говорить о единых подходах к созданию музыкального ряда фильмов, а следовательно, о выявлении черт авторского стиля режиссера через один из компонентов кинотекста – музыкальный ряд.