

Кушель Н.К., студент 314т группы
дневной формы обучения

Научный руководитель – Сулима А.Н.,
старший преподаватель

РЕЖИССЕРСКИЙ МЕТОД МАРКА ЗАХАРОВА В КИНО

*Каждый человек, в том числе режиссёр, имеет право спеть
свою собственную песню о том, что он видел, и о том,
что не видел, но только предполагает.*

Марк Захаров

Режиссёр театра и кино Марк Захаров (1933-2019) внес значительный вклад в театр и кино. Режиссура Захарова имеет свои отличительные особенности, которые складываются в оригинальный режиссерский стиль и именуется методом.

В статье пойдёт речь о киноработах М. Захарова: «Двенадцать стульев» (1976), «Обыкновенное чудо» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Дом, который построил Свифт» (1982), «Формула любви» (1984), «Убить дракона» (1988).

В словаре А. Беляева «Эстетика» творческий метод трактуется как система принципов, управляющих процессом создания произведений искусства. Творческий метод выступает также как система принципов, формирующих определенные направления (течения) в искусстве, художественные стили [1, с.344].

Принципы режиссуры М. Захарова выражаются через театрализацию кинопространства; фантазия художника не ограничивается техническим оснащением, местом, временем фильма, темой сценария. Его мир — это искусство соединения темы – авторской мысли с режиссерским замыслом, трактовкой, пропущенной через призму юмора и обострения сюрреалистической игры героев.

В авторской книге «Контакты на разных уровнях» М. Захаров отмечает: «Воздействие кинематографа на нашу профессию огромно. Фантазия художника обрела зримую бесконечность. Пространственную и временную» [2, с.215]. Режиссура М. Захарова в кино отличается особым стилем, высоким темпо-ритмом; его актёрский ансамбль находится в особом состоянии перевоплощения и ощущения себя в роли персонажа.

Метод режиссера М. Захарова сформировался ещё в театральной среде, с этим творческим опытом он вошёл в кино. Авторская театральная реальность Марка Захарова проникает в его киноработы. Условность актёрской игры и предлагаемых обстоятельств роли доминируют практически в каждой картине режиссёра. Его фильмы поэтичны и метафоричны.

В киноискусстве режиссер, как автор фильма, занимает лидирующую позицию, тем не менее, сотворчество с автором, композитором, художником, режиссером монтажа делает кинокартину полноценной и завершённой. Необходимо отметить важных соавторов фильмов М. Захарова: автор многочисленных сценариев Г. Горин; оператор В. Нахабцев, композитор Г. Гладков.

Режиссер обязан раствориться в артисте. У М. Захарова особое чутье на актёров. В основном составе фильмов играют актёры его театра неспроста: О. Янковский, А. Абдулов, И. Чурикова, Л. Бронева, А. Збруев, Е. Леонов, А. Захарова, Т. Пельтцер и другие. Он берет «своих актёров», потому что так легче и быстрее поставить задачу, они привыкли его понимать в стенах театра, в работе над спектаклями. Привлекая их в кино, он расширил их актёрский опыт, тем самым выделил их среди других актёров кино и театра.

Свой дебют в кино М. Захаров начал с экранизации фильма по роману И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» (1976). В актёрском составе: А. Миронов, О. Табаков, А. Папанов, Р. Быков, А. Абдулов и другие. Ранее одноимённый фильм был снят режиссёром Л. Гайдаем «12 стульев» (1971). Хронометраж картины Гайдая составляет 2 часа 32 минуты (2 серии). У Захарова 4 часа 31

минута (4 серии), фильм получился практически без купюр, такой хронометраж дает большую возможность авторскому тексту.

Остап Бендер – главный персонаж, весьма неоднозначный герой, потому что в нём сочетаются черты положительные и отрицательные, второго в образе больше. У М. Захарова Остапа Бендера сыграл непревзойденный комик А. Миронов, у Гайдая грузинский актер А. Гомиашвили (озвучивает актера Ю. Саранцев, лишь в 5-ти эпизодах Гомиашвили озвучил самостоятельно). Режиссёрское прочтение Остапа Бендера в двух кино-интерпретациях совершенно разное, разница в том, что режиссеры Гайдай и Захаров подходят к тексту и трактовке образов по-своему. Не все актёры обладают своей неповторимой харизмой и особым набором профессиональных инструментов (голосом, пластикой, психофизикой). А. Миронов сочетал в себе интеллигентность и комизм. Угаданный в А. Миронове Бендер отличается своей внешней и внутренней подвижностью; актер выступал на эстраде, играл в театре и в кино множество комических ролей, у него большой опыт; в его герое видится пройдоха интеллигентного пошива, этакий экстравагантный махинатор. В случае игры Гомиашвили есть ощущение твердости характера и внутреннего стержня, его Бендер негибает, а трактовка образа кроется в национальном характере актера.

Закадровый голос в фильме М. Захарова принадлежит актеру З. Гердту, ранее он играл одну из главных ролей в киноработе М. Швейцера «Золотой телёнок» (1968). Голос Гердта неповторим и узнаваем, он наделен особыми интонациями и смыслом, голосом актер воздействует на зрителя и толкает действие по заданному ритму Захарова.

Необходимо отметим факт того, что фильм Захарова «12 стульев» музыкально насыщен, его герои исполняют песни и танцы, они органичны и пластичны. Фильм отличается своей эксцентричностью, режиссер строит основной конфликт через призму гротеска и иронии. Фильм Захарова примечателен своей поэтикой, тонким юмором, лоском собственного стиля.

Отдельно можно выделить некоторые киноработы Захарова, такие как «Обыкновенное чудо» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Убить Дракона» (1988). В фильмах преобладает сказочный сюжет адресованный взрослым. Режиссёр раскрывает специфику осмысления взаимоотношений между мужчиной и женщиной, присутствие чуда и невероятного поворота событий в жизни главных героев, веры в собственное предназначение и следование своему пути. Слова О. Янковского выраженные устами Мюнхгаузена являют собой формулу метода М. Захарова: «Я понял, в чём ваша беда: вы слишком серьёзны. Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!».

Картина «Обыкновенное чудо» (1979) снята Захаровым по пьесе Е. Шварца. Фильм погрузил зрителей в сказку-притчу о любви, ожидании чуда и его осуществлении. Присутствие актёрского состава «Ленкома» в фильме и работа композитора Г. Гладкова, а также автора песен Ю. Кимаусилили режиссёрские метафоры М. Захарова. С помощью музыки сюжетная линия становится более очевидной и ясной, музыка дополняет и обостряет коллизии. Эффект от художественного решения фильма производит нужное воздействие на зрителя, а именно вводит в мир сказочных фантазий взрослого человека. В фильме есть волшебник (О. Янковский), его жена (И. Купченко), король (Е. Леонов), принцесса (Е. Симонова), юноша-медведь (А. Абдулов). Волшебник сравним с Богом, который решает судьбы, наблюдает, сопереживает, симпатизирует, наказывает, любит, ненавидит. Но даже он не властен над подлинно и внезапно вспыхнувшей любовью между юношей и принцессой. Король-самодур — это олицетворения контрдействия, его поданные согласны потакать всем его глупейшим капризам и приказам. В финале сказки для взрослых правда одержит победу, а также сила настоящих чувств, вера в себя, молодость.

Фильм «Тот самый Мюнхгаузен» (1979) снят по сценарию Г. Горина, отдалённо напоминающий произведение Р. Э. Распе, посвящённый

приключениям барона Мюнхгаузена (О. Янковский). Здесь М. Захаров сумел преодолеть трудности и испытания, выпавшие на долю главного героя. Фильм повествует о людях искусства. Принято считать, что такие люди немного лишены рассудка, на самом деле они обновляют мир своими идеями. Их фантазии безграничны и их сила в разрушении привычных границ, а также некотором отрицании трезвого и разумного взгляда человечества на ход вещей.

Идея и замыселрежиссера сочетаются с прекрасно написанной музыкой и текстами песен, которые превращают рассказы Мюнхгаузена в самого позитивного персонажа. Мюнхгаузен по замыслу Захарова честен, верен, нежен, в нем присутствует крепкий стержень. О своём фильме Захаров писал в книге «Леном – мой дом»: «Природа не знает скверных законов, ее законы целесообразны, потому и красивы. Скверные законы создали осторожные и недалёкие люди, и борьба большого художника с ними – счастливая борьба. Об этом мы тоже пытались донести в фильме» [3, с.166]. Финальное решение кинокартины раскрывает перед зрителем идею и сверхзадачу: делай то, что должен, а не то, что потакает чужому желанию. Бесконечная лестница вверх – в вечность, и, Мюнхгаузен покидает навсегда всех, тех, кто не верит в творчество, искусство, кто живет по законам логики и не доверяет иным мнениям и взглядам.

Фильм М. Захарова «Дом, который построил Свифт» (1982) снят по сценарию Г. Горина. Данный фильм Захарова получился особенным, драматичным и поэтичным одновременно. В этой картине М. Захаров показывает жизнь творца, живущего вместе с персонажами своих книг. В начале фильма режиссёр ставитвопрос о принятии обществом творцов, выраженном словами горожанина о декане (О. Янковский), который носит маску на глазах: «что вы, сэр, декан прекрасно видит, но часто видит всё наоборот, поэтому он надевает маску, чтоб взглядом никого не беспокоить...». В который раз фильм М. Захарова ставит перед зрителем вопросы, на чьей стороне быть, принять позицию творца, либо материалиста. М. Захаров в данной картине обращается к теме одиночества творческой личности, как и в

«Обыкновенном чуде». Мы выявили, что тема «физиков и лириков» сопутствует основным темам режиссера.

Картина «Формула Любви» (1984) снята по сценарию Г. Горина, по мотивам повести А. Толстого «Граф Калиостро» (1921), она стала популярна среди почитателей жанра лирической комедии. Лейтмотивом картины стала шуточная песня «Уномоменто» исполненная А. Абдуловым и С. Фарадой, позже песня стала шлягером 80-х гг. Главную роль Калиостро в картине сыграл грузинский актёр Н. Мгалоблишвили, который плохо владел русским языком. О. Янковский отказался от главной роли, из-за суеверных побуждений. Главного актёра Захаров нашёл во МХАТе, когда Н. Мгалоблишвили играл в постановке «Отелло». В фильме героя Калиостро озвучил А. Джигарханян. Роль доктора сыграл актёр Л. Броневой, его персонаж получился серьёзным и рассудительным, между тем образ доктора вызывает улыбку, потому что актёру удалось через невозмутимость продемонстрировать комичность ситуаций. Т. Пельцер сыграла в картине тётушку Алексея, мудрую и опытную. Она, как и доктор появляется в нужное время и в нужном месте, дабы привести в чувства Алексея, а позже и Калиостро. Снова М. Захаров обращается к теме чуда, силы любви. Алексей влюблен в статую, шарлатан граф Калиостро обещает оживить ее, но все идет не так как уже решено, потому что Алексей влюбляется в живого человека. Фильм имеет счастливый финал, катарсис зритель может испытать от того, что надежды на разрешение любой ситуации реализуются наилучшим образом.

Кинокартина «Убить дракона», (1988) снята по пьесе Е. Шварца, но киносценарий написан Г. Гориним. Непосредственно пьеса «Дракон» стала первым спектаклем М. Захарова (1963) в студенческом театре МГУ, она же и завершила цикл киноработ режиссера. К работе над организацией съемочного процесса режиссёр подходил, уже имея колоссальный опыт в кино, слаженную съемочную команду, знание как это снимать, для кого и зачем.

Со времени первой киноработы Захарова «12 стульев» и до заключительной «Убить дракона» прошло 12 лет. Режиссер снова прибег к

соавторству с Г. Гладковым и Ю. Кимом. В актёрский состав он набирает своих ярких, талантливых, уже знаменитых артистов О. Янковского, А. Абдулова, Е. Леонова, Л. Броневого и других. Зачастую в фильмах М. Захарова роли антагониста и протагониста играют О. Янковский и А. Абдулов, они часто меняются местами и каждый, по мнению режиссёра, может играть и доброго, и злого. История противостояния героев стала последним поединком характеров, столкновений сторон, черного и белого, добра и зла, а также последним аккордом в кинокарьере Марка Захарова. Нужно отметить, что актёр А. Абдулов сыграл в каждом фильме М. Захарова (6 героев: инженер Щукин, юноша-медведь, любовник баронессы, доктор Симпсон, Жакоб, Ланцелот), творческий рост актёра очевиден, по характеру и значимости ролей. Актёр начинал у Захарова с эпизодической роли инженера Щукина, а в заключительном фильме режиссёра сыграл главную роль Ланцелота.

Художественный метод Захарова в кино являет собой совокупность режиссёрских приёмов, которые выражены через театрализацию, фантасмагорию, художественную гиперболу. Музыка в фильмах М. Захарова всегда выступает партнёром автора, режиссёра, актёра. Творческий метод Захарова – это выбранные темы для фильмов: тема творца, истинной любви, противостояние добра и зла, призыв к вере в чудо.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Беляев, А. А. Эстетика: словарь / А.А. Беляев. – М.: Политиздат, 1989. – 447с.
2. Захаров, М.А.:Контакты на разных уровнях / М. А. Захаров.–М.: ЗАО Центполиграф,2000. – 410с.
3. Захаров, М. А.: Ленком – мой дом. Лицедейство без фарисейства / М. А. Захаров. – М.: Изд. «Э», 2016. – 512с.