

*Л. В. Измаилова,
кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры
Белорусского государственного университета культуры и искусств*

СВОЕОБРАЗИЕ РАЗРАБОТКИ ГОРОДСКОЙ ТЕМАТИКИ В КИНОИСКУССТВЕ

В современном художественном творчестве город представлен по-разному: как тема и как образ, как герой и как декорация. Исследование феномена его окультуренного пространства и особенностей внутренней жизни получило в искусстве название урбанизм (лат. Urbs – город).

Для постижения индивидуального облика города (его «души», по определению М. Кагана) большое значение имеет искусство и шире – вся художественная культура [1, с. 21]. Ученый утверждает, что именно искусство, в отличие от других форм жизнедеятельности, не умозрительно, а практически и содержательно воплощает культурные запросы художественными средствами. Результатом этой деятельности являются артефакты, в первую очередь архитектурный облик города, его «средовая концепция» [5, с. 76].

Особенно ярко и убедительно индивидуальная самобытность города представлена в изобразительном и киноискусстве XX – начала XXI в. Например, в живописи постимпрессионист М. Утрилло прославился как художник городских пейзажей Парижа, особенно любимого им Монмартра. У художника было собственное «чувство города»: на его картинах люди почти отсутствуют или встречаются редкие, абстрактно прорисованные фигуры. Работы мастера свидетельствуют о формировании в искусстве новой тенденции урбанизма, понимания города не только как среды обитания, но как объекта искусства. В этой роли город «самодостаточен и живет своей собственной потаенной жизнью, как и сам художник» [8].

Еще в начале XX в. «певец Монмартра», изображая здания, храмы, тихие улицы в разное время суток, в разные годы, фактически создавал новую эстетику искусства города и о городе. «До Утрилло я не знал, что с виду такие однообразные кварталы прекрасны красотой свежей и почти таинственной, ... пластическая и живописная красота Монмартра ускользала от ме-

ня. Мне ее дал Утрилло» – писал А. Моруа. Писатель метко охарактеризовал уникальность урбанизма: «Его улицы – звучали, возникала такая эмоциональная атмосфера, что казалось, будто сейчас под окнами этих домов случится что-то прекрасное» [10].

Концепция М. Утрилло, по мнению исследователей, оказала серьезное влияние на кинематографистов, которые продолжили и расширили урбанистическую тему на экране, используя возможности нового вида искусства. Многие города и их объекты стали узнаваемы благодаря фильмам, запечатлевшим их характерный облик, неповторимую ауру, – Париж и Севилья, Флоренция и Петербург, Чикаго и Пекин... Тема города заняла свое место в искусстве благодаря многообразию авторских режиссерских интерпретаций. Представим этот образ в версии двух городов, имеющих разные исторические и социокультурные характеристики: Рим – символ многовековой европейской культуры и Нью-Йорк – «американской мечты», олицетворяющей духовную жизнь современности.

Начиная с 1940-х гг., к образу «колыбели культуры» Риму обращались многие именитые режиссеры – В. Де Сика, Ф. Феллини, П. Пазолини, М. Антониони, П. Гринуэй, В. Аллен и др. Фильм Р. Росселини «Рим – открытый город» (1945) признан манифестом неореализма. На юридическом языке «открытый город» – это незащищенный населенный пункт, имеющий официальный статус культурного центра: в военное время вокруг него не возводили защитных укреплений ради сохранности ценных объектов от разрушения во время возможного штурма.

Фильм представляет киноискусство больших тем: автор просто и откровенно говорит «о важных вещах, не прячась за постмодернистские обороты» [9]. Съёмки проводились в естественных интерьерах, всякая искусственность была сведена до минимума. На экране представлен обыденный контекст – это разрушенные дома и целые кварталы, жители Рима, еще не оправившиеся от тягот военного времени, аутентичные предметы быта, техника, военное обмундирование... Действие военной драмы открывается сценой марширующих гитлеровцев по Пьяцца ди Спанья – самой знаменитой площади Рима, на которой фашисты ведут себя как хозяева. Тишину раннего утра

нарушает только немецкая речь и строевое пение, сигнализирующее римлянам о приближении опасности. Минуя подножье Испанской лестницы и фонтан «Баркачча» в виде лодочки, взвод направляется к жилому дому для ареста подпольщика. Контраст художественного совершенства исторических памятников (визуальный ряд) и примитивизма варваров-захватчиков (аудиальный ряд), на котором построена эта напряженная сцена, сразу же вводит действие в зону конфликта. Таким образом, городской пейзаж приобретает значимость элемента формообразования.

Эти и другие места действия, а также некоторые герои реальны: именно там происходили трагические события военных лет и именно те люди были их свидетелями и участниками (и герои, и предатели). Соединение художественности с конкретикой сообщает фильму историческую достоверность. Р. Росселини показал Рим не как колыбель европейской культуры, а как «открытый город», который все же разрушен войной. Новый стилистический прием – введение документального показа города-музея в условиях катаклизмов XX в. – добавляет новую функцию городского пейзажа – познавательно-историческую.

В автобиографичном фильме Ф. Феллини «Рим» (1972) серия историй молодого провинциала, приехавшего в 1930-х гг. покорять столицу, разворачивается в контексте прошлого и настоящего великого города. Все тесно переплетено: узнаваемые памятники исторического центра, окраины, Via Albalogna, вокзал Термини, повседневная жизнь XX в. Лаконично-определенное название фильма, авторские художественные ракурсы съемок урбанистических пейзажей и тонкий психологизм их трактовки представляют город главным героем фильма-ностальгии по ушедшей молодости.

В криминальном детективе М. Джиролами «Жестокий Рим» (1975) показана темная сторона города как места, кишящего преступностью. Сцены погони, перестрелок, убийств, грабежей сняты в реальном пространстве, что сообщает всему действию характер достоверности и дополнительный художественный интерес [7].

Мистический триллер Д. Ардженто «Ад» (1980) знакомит с иным образом Рима – загадочным, наполненным инферральными духами. Автор, снявший также «Призрак оперы», про-

славился работами в жанре фильмов ужасов (джалло, слэшер). Прекрасной декорацией сюжетных событий служит квартал застроек жилого района Коппеде, расположенного в центре столицы, но малоизвестного кинозрителям. Его называют «сказочный город», нарисованный фантазией архитектора и скульптора из Флоренции Джино Коппеде. В формах и представлениях начала XX в. автор продолжил традиции великой итальянской архитектуры: 18 стилизованных вилл и 27 жилых зданий, предназначенных для аристократии и дипломатов, украшают мифологические мотивы Древней Греции, триумфальные арки Древнего Рима, средневековые башенки [4]. Драматургический прием контраста событий мистического сюжета и прекрасных декораций, уводящих в прошлое, создают дополнительное напряжение.

Нью-Йорк молод по сравнению с европейскими городами, но его киноархив обширен: действие более чем 200 игровых фильмов происходит на просторах «гигантской декорации» мегаполиса. Образ Нью-Йорка узнаваем и популярен во всем мире, искусствоведы отмечают его неповторимую атмосферу, особый ритм, фото- и киногоеничность. Многие локации имеют свою историю и стали символами.

По киноисточникам можно изучать эволюцию самого города, что добавляет еще одну функцию городского пейзажа – информационную. Фильмы о событиях XIX в. – часто истории о городе трущоб, в них действуют бандитские группировки и правит закон силы. В сюжетах о лихих 1920-х гг. показан город мафиози, злочных мест, джазменов, наркотиков, бродяг, аферистов, мечтателей о карьере [2]. Начиная с 1930-х гг., на фоне городских пейзажей разворачиваются киноистории – романтические и любовные, трагедии и триллеры, боевики и комедии. В целом визуальный ряд представлял Нью-Йорк как сложноустроенный, опасный и прекрасный мегаполис.

До 1966 г., когда было создано Управление мэрии по кино, театру и радиовещанию, фильмы о Нью-Йорке нередко снимали в других городах или в павильонах из-за технических сложностей и дороговизны. Для натуральных съемок нужно было запрашивать особое разрешение. Ситуация заметно изменилась в 2005 г.: городские власти предложили проект «Сделано в Нью-Йорке», предоставляющий налоговые льготы продюсерам, ве-

душим кино съемки на улицах города. Это принесло в казну большой доход [3].

Культовый фильм Ф. Ф. Копполы «Крестный отец» (1972) – это эпическая гангстерская драма о борьбе кланов 1940–1950-х гг. Из нескольких серий киноэпопеи первая часть остается самой художественно значимой. Места, где снимали фильм, также стали всемирно известны – районы Лонг-Айленда, Пятой Аvenues, Манхэттена [6].

С 1980 г. в художественном кино США актуализируется бытовая тематика, героями все чаще становятся люди среднего класса [2]. Психологизация сюжетов, основанных на личных историях, требовала введения дополнительных киноресурсов. Наружные съемки акцентировали внимание на живописных видах парков, мостов, любимых улиц... Разнообразие городских панорамных и локальных пейзажей (весенних, осенних, ночных, дневных, солнечных, туманных) создавали необходимую лирическую теплую атмосферу. «Другой Нью-Йорк» как романтическая декорация лирических сюжетов или как фон повседневной жизни внес в художественный кинематограф США новую камерную интонацию. Для мелодрамы «Один прекрасный день» (1996) М. Хоффман выбрал 44 отдельные локации Нью-Йорка. Вплетение поэтических картин города «досказывает» и переинтерпретирует незатейливый сюжет; параллельно выстроилась форма второго плана, что сообщило всему фильму полифоничность, глубину и искренность.

---

1. Каган, М. Культура города и пути ее изучения / М. С. Каган // Город и культура : сб. науч. трудов ; под ред. П. А. Подболотова. – СПб., 1992. – С. 15–34.

2. Как менялся Нью-Йорк в кино [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pikabu.ru/story/kak_menyalsya_nyuuyork_v_kino_7449906. – Дата доступа: 11.05.2021.

3. Киноиндустрия Нью-Йорка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://visitnyc.ru/kino-industriya-new-yorka/>. – Дата доступа: 15.05.2021.

4. Коппедо – сказочный квартал в центре Рима [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://39rim.ru/kvartal-koppede-skazochnyiy-gorod-v-tsentre-rima.html>. – Дата доступа: 09.04.2021.

5. Кун, Г. Урбанистика и художественная культура города / Г. Кун // Вестн. Челябин. акад. культуры и искусств. – 2012. – № 1 (29). – С. 74–77.

6. Лучшие фильмы, снятые в Нью-Йорке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://the-femme.com/>. – Дата доступа: 13.05.2021.

7. Фильмы, где Рим – кинематографическая сцена [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [39rim.ru>filmyi-gde-rim-stsena.html](http://39rim.ru/filmyi-gde-rim-stsena.html). – Дата доступа: 27.03.2021.

8. Художник Морис Утрилло. Певец Монмартра. Фильмы, где Рим – кинематографическая сцена [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tvorogin.ru/moris-utrillo-skitaniya-odinokogo-pevtsa-monmartra/>. – Дата доступа: 13.05.2021.

9. Шувалов, В. Радуга Роберто Росселини [Электронный ресурс] / В. Шувалов. – Режим доступа: <http://www.cinematheque.ru/post/138436/print/>. – Дата доступа: 12.05.2021.

10. Юдкевич, И. Парижская легенда о гениальном художнике-алкоголике [Электронный ресурс] / И. Юдкевич. – Режим доступа: <https://regnum.ru/news/2358273.html>. – Дата доступа: 02.04.2021.

Е. М. Исаева, аспирант

Белорусского государственного университета культуры и искусств

ФИЛЬЦНАДЕЛЬ: УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ АВТОРСКОЙ КУКЛЫ

Натуральная шерсть обладает свойствами свойлачиваемости и прядильными качествами. В результате механической или тепловой, влажной обработки получается войлок. У многих кочевых народов войлок долго был единственным видом текстиля. Первые находки валяных изделий археологи датируют IV–V столетиями до н. э. [1].

Техника валяния из шерсти имеет несколько названий: набивание, фелтинг (от англ. *felting* – валяние), фильцевание (от нем. *Filzen* – валяние). Фильцевание, в свою очередь, подразделяется на два вида: сухое и мокрое. В данной статье речь пойдет о сухом валянии. Существует отдельный термин, конкретизирующий этот вид ремесла – *фильцнадель* (от нем. *Filz* – фетр, *Nadel* – игла).

Шерстяные волокна многократно протыкаются специальной иглой и приобретают форму, необходимую для выполнения авторского замысла. Сочетание приемов сухого валяния напоминает создание произведений скульптуры и живописи одновременно, так как необычная текстура очень податлива, а богатая цветовая палитра шерсти дает неограниченные колористические возможности.