

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГИИ

КИНО И СОВРЕМЕННОСТЬ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ
"СОВРЕМЕННЫЙ КИНОПРОЦЕСС"

Для студентов отделения культурологии
факультета философии и психологии
по специальности 020600
ДС.13

Составитель С.Н. Пензин

Подготовлено при поддержке научной программы
"Университеты России".

Воронеж 2004

Современное киноискусство занимает особое место в культуре общества, обладает уникальными возможностями для развития и воспитания личности. Не случайно во "Всеобщей декларации прав человека" статьи о правах на образование и на искусство расположены рядом:

"Статья 26. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности..."

Статья 27. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством..."

Но далеко не все способны самостоятельно реализовать свое право на наслаждение самым молодым искусством – кино. Причина этого – в распространенном заблуждении, будто для восприятия фильма не требуется никаких знаний, усилий. А это не так.

Почему мы любим кино как никакое другое искусство? Одна из причин в том, что всем хочется иной жизни, быть другими. Экран дарит такую возможность, материализует мечты и грезы.

Мерцающий луч проектора помогает выбраться из опостылевшей реальности и стать... Да кем угодно.

На XVI Московском международном кинофестивале показывались итальянские фильмы "Сплendor" (режиссер Э. Скола) и "Кинотеатр "Парадизо" (режиссер Д. Торнаторе). Их главные герои – кинотеатры. Обе картины – трогательные рассказы о публике, о ее восторженной любви к кино.

В прошлые годы фильмы могли различаться сюжетами, жанрами, их герои говорили на разных языках, но сами картины были рассчитаны на всех, на любую публику. Отсюда гигантомания в строительстве кинотеатров (в Воронеже – "Пролетарий", "Спартак"). "Чапаева", "Унесенных ветром", "Карнавальную ночь" смотрели и стар и млад. А ведь мы разные: у нас несхожие взгляды и обычаи, пол, характер, возраст, образование, воспитание, религия. Главное достижение нового кино – способность удовлетворять любые эстетические запросы. Все внимание лучших современных фильмов сфокусировано на личности с ее тремя составляющими: материальной, интеллектуальной и духовной.

Труднее всего экранному искусству давалась духовность, душа. У кино нет многовековой истории и великих предшественников наподобие Данте, Шекспира, Пушкина, Толстого. Киноклассика создавалась на наших глазах; люди моего поколения были современниками Чаплина, Эйзенштейна, Феллини, Тарковского и других выдающихся мастеров.

Увы, в начале XXI века приходится с горечью констатировать: громадный потенциал авторского кинематографа остается невостребованным. Многим зрителям присуща размытость представлений о добре и зле, их эстетические потребности не простираются дальше "ужастиков", триллеров, непритязательных комедий и мелодрам. В искусстве провозглашена свобода выбора. Сумело ли наше общество ею воспользоваться?

Обилие фильмов, безусловно, благо. Да вот беда: большинство из них, предлагаемых уцелевшими кинотеатрами, ТВ-каналами, видеопрокатом, рас

считаны на убогие вкусы. Снижать нормы и нравы в искусстве куда как проще, чем их возвышать: под горку легче, чем в горку.

Основные задачи курса "Кино и современность":

- раскрыть богатейший потенциал кинематографа, его важное место в современной культуре;
- научить студентов ориентироваться в кинорепертуаре;
- воспитать потребность в серьезном киноискусстве;
- подготовить их к встрече с ним, научить анализировать фильмы, верно расшифровывать авторский замысел.

Название курса подсказывает, что в его содержании – два раздела: "Кино" и "Современность".

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

Название тем курса	Аудиторная работа		Всего ауд.	Сам. работа
	Лекции	Сем.Прак.		
1. Специфика киноискусства.	2		2	-
2. Классификация кинематографа	2		2	-
3. Основные этапы развития кино	6		6	6
4. Советское кино второй половины XX века	4		4	6
5. Кино Европы	6		6	10
6. Многоликий экран Америки	4		4	6
7. Киноавангард	2		2	2
8. Новое кино России	4		4	2
9. Кино в Воронеже	2		2	2
10. Современный кинопроцесс	2		2	2
ИТОГО:	34		34	36

Общее количество часов небольшое – всего 34. Основную часть времени занимает знакомство со спецификой киноискусства, с творчеством его выдающихся мастеров. Тема 10. "Современный кинопроцесс" по программе курса изучается на основании итогов самых последних отечественных и зарубежных международных кинофестивалей, на примерах новых фильмов, их актуальной проблематики. Задача данного методического пособия – помочь студентам в их самостоятельной работе по изучению современного кинопроцесса, познакомить с некоторыми тенденциями новейшего отечественного и зарубежного кино.

ДЕТИ СМОТРЯТ НА НАС

Многие фильмы последних лет объединяет тема "Отцы и дети". В 2003/2004 учебном году в студенческом киноклубе Воронежского педагогического университета состоялись премьеры фильмов "Часы", "Превращение", "Лиля навсегда", "Коктебель", "Возвращение", "Сын" и других картин, которые

прямо адресованы будущим учителям: они о сложности семейных отношений, о воспитании, о беспризорных детях.

"Часы" (реж. С.Далдри) – один из лучших американских фильмов 2003 года. Это экранизация романа М. Каннингема, увенчанная "Оскарами" и премиями Каннского кинофестиваля сразу трем актрисам. На экране – три семьи в разные годы XX века, у которых полный достаток, а счастья нет. "Превращение" снято режиссером В. Фокиным по одноименному рассказу Ф.Кафки о горькой судьбе сына, от которого отвернулись самые близкие люди – родители, сестра. "Лиля навсегда" – новый фильм шведа Л. Мудиссона о нас, о России, о русской девочке-подростке, которую бросила мать, а злые дяди сделали "гулящей". В фильмах-дебютах "Возвращение" А. Звягинцева (Гран-при "Золотой лев" МКФ в Венеции и множество других призов) и "Коктебель" А. Попогребского и Б. Хлебникова (спецпризы XXV Московского МКФ "Серебряный Георгий", кинофестиваля "Окно в Европу") отцы и сыновья словно на качелях: сближаются – отчуждаются.

"Возвращение" – типичное "роудмуви", кинопутешествие. У талантливого авиаконструктора умерла жена, он спился, продал квартиру в Москве и подался с одиннадцатилетним сыном (которого с редким достоинством играет десятилетний Глеб Пуспекалис) к сестре в Крым. Денег нет, добираются "на перекладных".

Признаюсь, давно не видел столь правдивую и трогательную отечественную картину, напоминающую, что мы разучились беречь друг друга. Фильм откровенно "трудный": в нем никаких из ряда вон выходящих событий, развлекательных дивертисментов. Всего несколько эпизодов. Отец (И.Черневич) и сын едут в теплушке товарняка, ночуют у путевого обходчика (Е. Сытый), нанимаются починить крышу дома к злобному алкоголику (В. Кучеренко), но тот их обманул, да еще ранил отца. Странников пригрела одинокая медсестра (А. Стеклова), отец предлагает у нее отогреться, перезимовать, но мальцу не терпится осуществить мечту, и он отправляется в Коктебель один. Я опасался, что студенты, избалованные лихо закрученными фабулами современной кинопродукции, заскучают и убегут, подобно юному герою. Напрасно. Вот отрывки из их выступлений на обсуждении фильма.

А. Шевякова: "Отца "задавили" обстоятельства, он перестал серьезно заниматься сыном. Если бы он был более сильным и целеустремленным, возможно, они продолжали бы жить в Москве, отец работал, мальчик ходил бы в школу. Данная ситуация – результат воздействия окружающей среды и внутренних (психологических) факторов".

С. Селин: "Так много бездомных детей, они курят, пьют, а все, по моему, из-за эгоизма взрослых, думающих только о себе. У них нет цели, они убивают свое здоровье, и самое худшее то, что подают пример детям. Безволие взрослых убивает детство".

Ю. Копылова: "Считаю, что для становления нормальной личности очень важно, какое детство было у человека. Например, в "Часах" показана трагедия уже взрослого человека, который получил за свою книгу литературную премию, его уважают, но ему нет места в жизни. А виной всему – постоянные

мысли о детстве, о матери, которой дела не было до него. Именно поэтому герой не видит смысла в своей дальнейшей жизни. В фильмах "Лиля навсегда" и "Коктебель" прекрасно показаны моменты, когда что-то упущено в воспитании".

О Швайко: "В "Коктебеле" мне трудно критиковать героев – оба оказались жертвами внешних обстоятельств. Я переполнена огорчением за них. В моей семье однажды сложилась подобная ситуация, когда родители оказались без работы, и мы были вынуждены дважды сменить место жительства. Мне было столько же лет, что и мальчику. Но наша семья была полной, родители выбивались из сил, чтобы обеспечить нам с братом счастливое детство".

И. Шулютин: "Просто больно, задело глубоко... Мальчик напомнил меня самого и многих других. Центральное место занимает его внутренний мир, мечта и вера".

В. Шаталов: "В фильме затронута семейная тема, которая всегда будет актуальной. Ленты, которые увидел в киноклубе, заставляют задуматься о каждом шаге своей жизни. Это очень важно как для будущего педагога, так и для родителя".

Студентов глубоко взволновала печальная судьба отца и сына, они искренне пытаются разобраться в причинах их бедствий. Но не путают ли они искусство с искусством жить? Для ответа – еще один отзыв.

Л. Быхалова: "Такие картины, как "Коктебель", надо смотреть чаще, т.к. они заставляют задуматься о многих вещах, о которых не всегда помнишь. Фильмы, которые идут на большом экране, основаны на агрессии и на механизмах психологических защит. После их просмотра – ощущение, что все в полном порядке; они пустые и быстро забываются. Развитие человека происходит только тогда, когда после фильма остается чувство неудовлетворенности чем-либо".

Студенты верно подметили полемичность дебюта молодых режиссеров. За внешней простотой "Коктебеля" скрывается дерзкий вызов откровенно коммерческой развлекаловке "русского Голливуда". Критики ощутили в фильме чеховские ноты, сопоставляли его с произведениями В. Вендерса, Д. Джармуша. Вспоминают схожие эпизоды в "Ивановом детстве", "Зеркале" А. Тарковского. И еще ранний фильм В. Де Сики "Дети смотрят на нас", которым шестьдесят лет назад начинался итальянский неореализм.

В финале картин "Лиля навсегда", "Коктебель" брошенные дети в упор смотрят с экрана на нас. А мы отвернемся, оставив их наедине со своей бедой, без семьи, без помощи, без защиты? Сделаем вид, что ничего страшного не происходит и мы не слышали про пять миллионов беспризорников в стране? А ведь подобного не было даже во время войны.

В "Возвращении" многие увидели какую-то тайну, загадочность сюжета. А по-моему, все яснее некуда: основная проблема "Возвращения", как и "Коктебеля" – постфеминизм. Всемирный взрыв, нелепо нареченный "сексуальной революцией", покончил с патриархатом; у женщин равные права с мужчинами. Феминизм похоронил универсальную мужскую характеристику – пре

восходство над женщинами. У режиссеров-дебютантов рассказывается не о самой "сексуальной революции", а об ее роковых последствиях для семьи.

Больше других от путаницы с понятием "настоящий мужчина" страдают дети – главные герои обеих картин. У фильмов схожие сюжеты – путешествия с отцами, которых почти не знают. Привычные, освещенные веками "роли" размыты: матери, отстаивая свои права, заразили отроков строптивостью. Малец в "Коктебеле" возражает отцу с неслыханной грубостью. Не обходятся без хамства и братья в "Возвращении". Их новоявленный отец – представитель исчезающего вида настоящих мужчин. Изнеженные бабушкой и мамой сынки сталкиваются с непривычными требованиями дисциплины. Старший брат идет на компромиссы, младший откровенно бунтует, для начала объявив "голодовку".

Не столь давно тема конфликта между поколениями была под строжайшим запретом. В основу сюжета "Бежиного луга" С. Эйзенштейна легла грустная история Павлика Морозова: сын предает отца, тот его убивает. Но никто из нас не видел и не увидит ни первого, ни второго варианта кинотрагедии: они уничтожены. В фильме "Домой!" по рассказу А. Платонова "Возвращение" ("Семья Иванова") показано болезненное досрочное взросление ребенка в войну; одиннадцатилетний малец не может перестать командовать и при отце, вернувшемся с фронта. "А ты, огонь, не лохматься! Гори ровно. Грей под самую еду..." – распоряжается пацан, обращаясь к ...печке. Одно из печальных следствий войны – безотцовщина. Но и мы, счастливы, чьи отцы вернулись, за долгие четыре с половиной года отвыкли от них. А. Платонов выступил первооткрывателем важной проблемы, а спец по его травле В. Ермилов тут же обвинил писателя в "толстокожести": "Только при наличии этого свойства и можно было написать рассказ, клеветущий на нашу жизнь, на наших людей, на советскую семью" ("Литературная газета", 04.01.1947 г.). Задыхающемуся от злобы критику вторил А. Фадеев: "...Серьезным идейным провалом является напечатание в № 10/11 за 1947 г. журнала "Новый мир" лживого и грязноватого рассказа А. Платонова "Семья Иванова". Автор не видит и не желает видеть лица советского человека, а уныло плетется сзади, в хвосте, являя собой пример обывательской отсталости, косности и пошлости, перерастающей в злопахательство" ("Правда", 02.02.1947 г.).

Напомню, что разгром "оттепели" начался скандалом с "Заставой Ильича" М. Хуциева из-за виртуальной встречи героя фильма с убитым на войне отцом. Сергей признается, что не знает, как жить.

- Сколько тебе лет? – спросил отец.
- Двадцать три.
- А мне двадцать один. Как я могу тебе советовать?

Что тут началось! "Все знают, что даже животные не бросают своих детенышей, - завопил Хрущев. – Можно ли представить, чтобы отец не ответил на вопрос сына, как найти правильный путь в жизни? А сделано так неспроста. Детям хотят внушить, что их отцы не могут быть учителями в их жизни... Молодежь сама без советов и помощи старших должна, по мнению постановщиков, решать, как ей жить. Но не слишком ли вы хватили через край? Вы что, хо-

тите восстановить молодежь против старших поколений? Ничего у вас из этого не выйдет! (Бурные аплодисменты)". (Советская культура", 12.03.1963 г.)

Конфликт между долгом и чувством – так трактовал проблему "отцов и детей" А. Тарковский, начиная с "Иванова детства", где разведчики привязываются к сироте, пытаются его коллективно усыновить (был такой термин "сын полка"), но посылают в тыл врага на верную гибель. Навсегда в нашей памяти заключительный кадр "Соляриса": на пороге отчего дома – коленопреклоненный "блудный сын".

Картины "оттепели" и помыслить не могли о той смелости, с которой изображается взаимоотношение отцов и сыновей в современном российском кино. Дети в "Коктебеле" и в "Возвращении" в открытую бунтуют против идеалов родителей с их привычкой к покорности. Наиболее откровенно рабская смиренность показана в "Старухах" Г. Сидорова. Это при них – старших поколениях – в XX веке творились немыслимые надругательства над талантливейшим народом, растлевались искусство и культура. Это они – отцы и матери – молчаливо стерпели разграбление богатейшей страны, превращение 90% населения в нищих. Вот откуда экранная нетерпимость тех, кто еще не вышел из нежного возраста.

"Коктебель" – притча. Отец, строивший в прошлом лучшие в мире самолеты, ухитрился потерять все. Лишил сына школы. И рад-радешенек, когда кто-нибудь "подкинет картошечки". Сам объясняет, в чем дело: "Я расслабился (читай: запил), а он рос сам по себе. Слава Богу, умный, нормальный". В детстве проявляются первые выражения личной воли, которые могут быть удовлетворены или нет, – решать тут старшим. Но мальчик восстает против отца. Мы, зрители, не собираемся потворствовать его безответственному поступку (вот в чем одна из причин возрастающей у нас беспризорности), но не можем и не сочувствовать пацану, который горько плачет в пустынной ночной степи. Парнишка взваливает на свои хлипкие плечи непосильную классическую роль "блудного сына".

Тема "отцы и дети" находилась под полузапретом еще и потому, что семья служила убежищем от гнета государства, идеологии. Только в семье мы становились самими собой, не нужно было притворяться. Этим обстоятельством частично объясняется невиданная раскованность отца и сына в фильме А. Сокурова, который так и называется: "Отец и сын". К прошлому режиссер относится негативно: "Может быть, нужно сделать фильм о вине народа за соучастие в преступлениях власти. Ведь соучастие в репрессиях непростительно, особенно если это репрессии против самих себя. Когда сидят миллионы, а другие миллионы молчат или кричат "за" – это соучастие" ("Известия", 08.04.2004 г.).

Вне дома, вне семьи Сокурова ничто не интересует. Знаем лишь, что отец покинул армию, а сын учится в военно-медицинской академии. Больше никаких сведений о них нет, все сосредоточено на притяжении отца и сына друг к другу. Не случайно на пресс-конференции в Канне режиссера спросили, можно ли понять это кино вне гомосексуального контекста. Сокуров ответил, что снял фильм о нежности между родными, а нежность – это закон, грубость –

преступление. Ласки двух мужских тел в первых кадрах – естественное желание старшего успокоить младшего, которого мучают ночные кошмары.

В "Отце и сыне" все иносказательно, начиная с места обитания необычной семьи – где-то ближе к небесам, в мансарде. Внизу раскинулся приморский город. Съемки велись в Петербурге и Лиссабоне; рецензенты нарекли место действия Петербоном. Сокуров словно взялся посрамить З. Фрейда, уверявшего, будто отец и сын остаются непримиримыми врагами. Сокуров показал идеальные взаимоотношения, о которых можно только мечтать. Нам всем не помешало бы быть более доверчивыми и открытыми друг другу. Но слияние двух личностей, как в фильме, на мой взгляд, опасно: одна из них начинает невольно жертвовать своими интересами. Курсант, к примеру, расстается с девушкой, которую любит. Он рассказывает ей, будто видел во сне их сына. Та удивлена: никакого ребенка у них нет и не предвидится, т.к. она выходит замуж за другого.

"Старухи" Г. Сидорова, словно машина времени, отбрасывают нас на пару веков назад: жизнь героинь фильма мало чем отличается от крестьянского быта при крепостном праве. Но в деревнях той поры было полно мужиков и детей. Героини "Старух" заканчивают свой век в вымирающем русском селе. Когда они хоронят сверстницу, горестно восклицают: "А кто нас свезет на погост?" Потом в деревню въезжает танк, из него появляется фигура в коротких штанах, восклицает "Россия, мать! Я сын твой" и затягивает басом "Как во городе было во Казани". Бабушки догадываются, что то давно покинувший родное село сын усопшей, опоздавший на похороны: "Ты бы лучше на могилку сходил". Эпизод, достойный Шукшина.

Бабушки примирились со своей судьбой. Лишь однажды они проявляют непокорность, отказываясь выдать беглого солдата. Сначала встречают его настороженно. Одна из них предлагает беглеца напоить и сообщить, куда следует. Но солдатик уверяет, что готов служить где угодно, хоть в Чечне, лишь бы там не было майора, который грозит пристрелить его на первых же стрельбах. Потом грядет сцена, виденная-перевиденная в лентах про партизан: старая крестьянка прячет в погребе солдатика. Да только в деревню въезжают не немцы-каратели, а взвод родной армии. И мы, зрители, переживаем за беглеца: найдут – не найдут? В финале старухи провожают солдата до "железки". Когда поезд тронется, тот помашет спасительницам, и у всех на глазах слезы: у парня, у бабуль и у нас, зрителей.

Мы все "родом из детства"; ни одно впечатление "утра жизни" не прошло бесследно. В наших лучших фильмах – разные стадии трудоемкого процесса формирования личности. Наконец-то кинематографисты обратились к "вечным проблемам". В "Коктебеле" отец заботится о пропитании мальчика, но он не в состоянии задуматься о его внутренней жизни. В "Возвращении" отца вообще не было 12 лет; вновь обретенные им дети-подростки не стали, да и не могли стать для него источником радости. В "Старухах" наблюдаем суровый приговор судьбы на заключительном этапе: одиночество. И лишь в "Отце и сыне" нормальные взаимоотношения старшего и младшего, лишённые какого-

либо принуждения и унижения.

Много споров у студентов вызвал фильм "Сын". Режиссеры Жан-Пьер и Люк Дарденны из Бельгии – фавориты Канн. У них "Золотая пальмовая ветвь" 1999 года за "Розетту". На Каннском фестивале 2002 года исполнитель главной роли в их ленте "Сын" Оливье Гурме получил приз за лучшую мужскую роль.

Новый фильм Дарденнов предельно прост: почти полтора часа действие происходит в столярке, где мастер обучает своему ремеслу пареньков из исправительной колонии. Терпеливо показывает, как ошкуривать, пилить, строгать, сколачивать доски. Как их переносить. Оказывается, это целое искусство – подняться по отвесной лестнице с длинным брусом на плечах. Еще надо уметь различать породы деревьев. Боюсь, и в лесу не каждый из нас среди них ориентируется; а наставник добивается, чтобы ученики по срезу доски могли определить, откуда сосна.

Фильм – не пособие для будущих краснодеревщиков; задача авторов – не секреты столярного мастерства раскрывать, а распахнуть душу современника. Сколько там всего понамешано! "Сын" – метафизическая притча. В профессии героя – намек на библейского плотника. Да и гигантские брусы Оливье и его юные подручные несут на плечах так, что неизбежна ассоциация с крестным путем на Голгофу.

Кино родилось из балагана, базарного аттракциона. Потребовалось столетие, чтобы стать ему полноправным искусством. Парадокс в том, что и сегодня многие из нас обращаются к экрану лишь ради отдыха. Откликаясь на подобные запросы публики, кинематограф вновь норовит скользнуть в сторону прибыльной развлекаловки. "Сын" – антибалаган, "трудный" фильм. Подлинное искусство всегда трагично, ибо трагична история человечества.

Авторы убеждают: всю жизнь, от колыбели до могилы, человек находится в постоянной зависимости от других людей. В этом главная причина страдания героя. Но у Дарденнов нет воплей и отчаяния. Неудачи, разочарования, убийство маленького сына, разлука со всем, что когда-то было дорого и мило для Оливье, – все за кадром. А в кадре – лишь пиломатериалы, хмурый мастер да расторопные хлопцы, у которых тоже в прошлом все черным-черно. Готовы ли вы на них взирать без всяких развлекательных дивертисментов – без любовных историй, преследований, перестрелок? Даже без закадровой музыки? Если да, вам будет дано увидеть то, что обычно скрыто от постороннего взгляда: как две заблудшие души медленно освобождаются от сковавшего их панциря одиночества, тянутся друг к другу.

Ленту-иносказание можно расшифровывать по-разному. В силу педагогической профессии я увидел в "Сыне" извечную драму наставника, миссионера, отягченную несостоявшимся отцовством Оливье. Отношения между учителем и учениками всегда балансируют на грани любви-ненависти; итог определяется личными качествами. Истинный воспитатель не способен оставаться равнодушным к судьбе воспитанников, приносит себя в жертву им. Как у Сухомлинского: "Сердце отдаю детям". А те могут не оценить дара, не заметить

его. Классический пример у Горького – растоптанное сердце Данко, который вывел толпу к свету.

Возможны и иные трактовки "Сына". Одна из них – необходимость мирного сосуществования даже с теми, кто причинил тебе максимальное зло. Оливье, к счастью, не стал последователем графа Монте-Кристо, не мстит не-смышленишу, убившего его малолетнего сына.

У фильма открытый финал. После просмотра додумываешь дальнейшую судьбу героя. Хочется, чтобы Оливье все-таки обрел радость отцовства, взял к себе незащищенного и всеми брошенного подростка, который скромно просит мастера стать его опекуном.

На старте третьего тысячелетия кино заставляет нас задуматься о порядке, существовавшем с незапамятных времен, пытается помочь сохранить семью – самое дорогое, что может быть в жизни каждого из нас.

К проблеме "Отцы и дети" обращаются и документалисты. Один из самых пронзительных фильмов последнего времени на эту тему – "Три дня и больше никогда" (Россия, 1998, сцен. А. Гутман и В. Скворцов, реж. А. Гутман). Фильм рассказывает о том, как Любовь Васильевна Бирюкова на три дня приехала в тюрьму строгого режима на свидание с сыном Александром, осужденным на 20 лет. Современный острог расположен на каком-то северном острове, соединенным с остальной сушей длинной деревянной эстакадой. В фильме три главы, которые так и называются: "День первый", "День второй" ...

Большую часть экранного времени занимают двое в "гостинице" - тюремной комнате для свиданий. Александр спит, а мать сидит рядом и смотрит на него. Потом мать и сын вместе едят. Мать непрерывно что-то рассказывает, а сын ее гладит, гладит по волосам, по лицу, по плечам. И слегка улыбается. Мелькают кадры его тюремной жизни: в камере, в столовой, на работе, на прогулке. После душа вынужден голым долго идти в раздевалку по длинному коридору под взглядами надзирателей. Охрана строга, но доброжелательна и вежлива. Мать принимает начальник тюрьмы, читает ей материалы дела: сын на срочной службе в армии застрелил офицера. Почему, - мы не знаем. Был приговорен к высшей мере наказания, но помилован. Мать плачет; выходя, не может найти ручку двери.

И вот "День третий и последний". На будильнике – 10 утра; входит офицер с охранником и объявляет, что свидание окончено. Отчаяние овладевает и мать с сыном, и нами, зрителями. Удержаться от слез невозможно. Офицер ждет, но потом напоминает, что пора. Сын в последний раз обнимает мать и уходит. Любовь Васильевна собирает кошелки, потом едет в автобусе. Дикторский текст: "Пенсия у нее маленькая, дорога стоит дорого. Больше к сыну никогда не ездила..." Фильм кончился, а мы продолжаем размышлять, каково два десятилетия, лучшую часть жизни провести за решеткой.

Еще один фильм, в котором дети откровенно, в упор смотрят на нас, зрителей, - "Зона. Осторожно: дети!" (Беларусь, 2003, реж. Р. Грицкова). Это часовой репортаж о колонии для малолетних преступников. Режим иной - гораздо мягче. Мы подробно знакомимся с бытом подростков, наблюдаем их в

работе, в бане, на отдыхе, на учебе. Много монологов самих ребят. Паренек прямо в объектив рассказывает: "Сижу за убийство, дали 12 лет, но я никого не убивал, меня подставили..." Пишут сочинение: "Один день на свободе". Некоторые тексты мы слышим: "Поехал бы к бабушке, поел бы блинов со сметаной, пошел бы к другу. Купили бы пивка, взяли рыбки, пошли в лес, разожгли костер, поговорили бы. Или пошел бы на дискотеку, познакомился бы с молодой девушкой, чтобы переписываться..."

Юные заключенные наводят чистоту в камерах, подметают и моют полы, поливают цветы. В мастерской под руководством наставницы шьют мягкие игрушки. Женщина объясняет, куда вставлять хвостик, куда ушко, - получается красавец-тигр. Литературный вечер, посвященный Пушкину, проходит при зажженных свечах. Один за другим хлопцы старательно декламируют стихи: "Бог в помощь вам, друзья мои..." Подробно показаны вечера художественной самодеятельности. Паренек поет под аккомпанемент небольшого оркестра, в один из выходных – поход на волю. Воспитанников долго инструктируют, как вести себя в автобусе, в общественных местах. После посещения исторического музея идут к мемориалу. Хлопцы подходят к группе девушек, знакомятся. Сопровождающий офицер фотографирует их всех на фоне танка на постаменте.

Самый трогательный эпизод, разумеется, - свидание с родными. Гостинцы, которые те несут, проходят спешную экспертизу. И вот матери обнимают своих непутевых сыновей, стриженных под нулевку. Все режут. Фильм заканчивается на оптимистической ноте: группу воспитанников приглашают на комиссию, которая готовит дела тех, кто хорошо себя вел, к досрочному освобождению. Заключительные титры идут на фоне охранников со сторожевыми собаками. По одиночке выходят из машины вновь прибывшие подростки. Лица у них, надо признаться, совершенно разбойные.

Некоторые цифры для размышления после просмотра фильма "Зона. Осторожно: дети!":

650 тысяч подростков находятся в детдомах. Каждый год в детдома поступает более 100 тысяч детей, лишенных родителей. 40 процентов детдомовцев становятся преступниками в течение нескольких лет после выпуска, 10 процентов кончают жизнь самоубийством в течение первого года самостоятельной жизни.

2 миллиона детей школьного возраста не учатся.

За последние 10 лет смертность детей и подростков от самоубийства выросла на 100 процентов. За последние пять лет заболеваемость сифилисом среди детей и подростков увеличилась в 20 раз. За последний год число наркоманов среди детей и подростков увеличилось вдвое. (Досье на цензуру, 1998, № 3. С. 65)

Одно из занятий курса "Кино и современность" стоит посвятить фильму, ставшим гимном одному из самых благородных людей XX века. Это "Корчак" выдающегося польского режиссера А. Вайды о знаменитом писателе, враче, педагоге, добровольно разделившем участь своих 200 воспитанников в гитлеровском концлагере. Впрочем, кинематографист оставляет нам лучик надежды: от

эшелона, следовавшего в Треблинку, вдруг отцепился (могло ведь так случиться?) вагон с обитателями "Дома сирот", остановился в чистом поле, и из него в медленном рапиде стали выпрыгивать дети...

Фильм "Корчак" был показан в киноклубе ВГПУ в рамках цикла "Учитель и ученик". Заведующая сектором художественной литературы библиотеки ВГПУ Л. Кепова на страницах газеты "Учитель" поделилась впечатлениями от фильма: "Вайда выбрал самые трагические страницы жизни педагога - немецкая оккупация Варшавы, пребывание с детским домом в гетто. В художественную ткань фильма вплетены документальные кадры: умирающие от голода люди на улицах, истощенные лица... Вот по этим улицам ходил Януш Корчак, ходил без желтой звезды, знака глумления. Он добывает еду для детей, дрова, искал любые пути для спасения детей от голода и холода. Как защитить душу ребенка от бушующего вокруг горя? Только добром и лаской ... Последние сцены фильма невозможно смотреть без душевной боли. Все было именно так, как показывает Вайда: идущие колонны детей, во главе их – Корчак. А лица детей, несущих свои любимые игрушки, безмятежны. Ведь воспитатели обещали им поездку в деревню. Шум, крики, лай собак. Еще можно спастись доктору, друзья сделали невозможное. Он может уехать за границу. Но он отвечает им: "Нет!" И вот рука фашиста захлопывает щеколду вагона ... Без таких людей, как Януш Корчак, мир был бы другим"

Для размышления после фильма – слова Я. Корчака:

- ...У ребенка свои тихие печали, заботы и разочарования, свой одинокий мир. Ребенок меньше знает, меньше испытал, а значит, он сильнее чувствует. Сильнее чувствует, ибо впечатлителен, незакален, еще неопытен в страданиях. Мы храним в памяти куда тяжелее минуты, чем те, которые теперь переживаем, и знаем: время лечит. Ребенок стоит перед бедствием, как громом пораженный. Мир холоден, беспощаден, мстителен, полон печальных неожиданностей, непонятен ...Соблазнительно пренебрегать сегодняшним днем детей во имя возвышенной программы завтрашнего дня. Но "улучшать нравы" – это параллельно и возвращать добро. Возвращать добро, которое есть, которое вопреки недостаткам, порокам и врожденным дурным инстинктам в детях есть! Доверчивость, вера в людей – не то ли это добро, которое можно сохранить и развить в противовес злу, которое порой нельзя устранить, а можно лишь, да и то с трудом, приостановить в развитии?

Контрольные вопросы при изучении темы "Современный кинопроцесс".

1. Почему на кинофестивалях последних лет высоко оценены фильмы-дебюты российских режиссеров А. Звягинцева "Возвращение", А. Попогребского и Б. Хлебникова "Коктебель", Г. Сидорова "Старухи", диалогия А. Сокурова "Мать и сын", "Отец и сын"? В чем их новаторство?
2. К каким злободневным вопросам привлекают общественное внимание эти фильмы?
3. Сравните фильмы "Возвращение" и "Коктебель". В чем сходство и различие их сюжетов и авторских концепций?
4. Каков смысл истории взаимоотношений взрослого и подростка, рассказанной в фильме "Сын" (реж. бр. Дарденны)?
5. В чем причины трагедии матери и сына из документального фильма "Три дня и больше никогда"?
6. Почему, на ваш взгляд, наше общество тридцать лет не может искоренить такие позорные явления как дедовщина, надругательства над личностью молодого человека в армии?
7. Ваше отношение к юным воспитанникам колонии для несовершеннолетних преступников из документального фильма "Зона. Осторожно: дети!"
8. Кто виноват в росте детской преступности: государство, общество, возрастающее материальное неравенство, школа, родители, СМИ (в том числе кино и TV), несовершенство человеческой природы?
9. После просмотра кинотрагедии "Корчак" приведите примеры из других фильмов искреннего и бескорыстного служения педагога детям.
10. Вспомните другие кинопроизведения последнего времени (не только игровые, но и документальные, анимационные) на тему "отцы и дети".
11. Назовите лучшие, на ваш взгляд, отечественные и зарубежные фильмы о семье, воспитании детей, о сложности взаимоотношений педагога и учеников.
12. Какие еще актуальные проблемы поднимает современный кинематограф?
13. Назовите наиболее престижные отечественные и зарубежные международные кинофестивали.
14. Видели ли Вы какие-либо фильмы-призеры последних международных кинофестивалей?
15. Назовите увиденные Вами фильмы, завоевавшие премии "Ника", "Золотой орел", призы Московского международного кинофестиваля.
16. Какие еще фильмы о современности Вам запомнились? Почему?

