

РОССИЙСКОЕ И СОВЕТСКОЕ КИНО

краткая история и список самых важных фильмов

План доклада:

ВВЕДЕНИЕ: 1898-1917: рождение российского кино

I. 1918-1952: ПЕРВОЕ СОВЕТСКОЕ КИНО

- a. 1917-1930: кино в первые годы революции
- b. 1931-1941: кино и соцреализм
- c. 1941-1952: кино и война

II. 1953-1991: ВТОРОЕ СОВЕТСКОЕ КИНО

- a. 1953-1968: оттепель и возрождение советского кино
- b. 1969-1984: кино во время новой цензуры
- c. 1985-1991: кино и перестройка

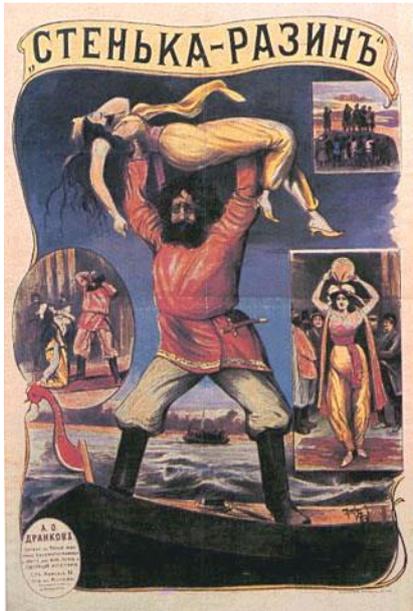
III. 1992-2022: СОВРЕМЕННОЕ РУССКОЕ КИНО

- a. 1992-2005: русское кино постепенно занимает место на международной сцене
- b. 2005-2022: в русском кино развиваются новые тенденции
- c. Иностраннные фильмы в / о России

ВВЕДЕНИЕ: 1898-1917: рождение российского кино

- ➔ развлекательные или забавные фильмы имеют большой успех, но кинорежиссёр ДРАНКОВ чувствует, что публике также понравятся серьёзные исторические фильмы.

1908: первый русский фильм, *Степан Разин* (Александр Дранков), по историческим мотивам (история Стеньки Разина, мятежного казака) и с музыкой (хор/пианино в кинозале + зрители могли петь известную песню *Волга, Волга, мать родная*).

- ➔ интеллектуалы заботятся об отношениях кино и искусства:
 - «Кинематографу, однако, нет места в плане искусства.» -- Всеволод МЕЙЕРХОЛЬД, *Лодка*, 1912
 - «Вы увидите, как эта [маленькая машина] перевернёт что-то в нашей жизни, — в нашей писательской. Это поход против старых способов литературного искусства. Атака. Штурм.» Лев ТОЛСТОЙ в интервью, 1908

Другие известные кинорежиссёры:

- Владимир ГАРДИН: адаптация романа *Война и мир*, 1915
- Ладислас СТАРЕВИЧ: мультфильмы с мёртвыми насекомыми
- Евгений БАУЭР: адаптация романа Тургенева *Песнь торжествующей любви*, 1915

I. ПЕРВОЕ СОВЕТСКОЕ КИНО (1918-1952)

а. 1918-1930: кино в первые годы революции

- ➔ появляются революционные фильмы: *Революционер* (Евгений БАУЭР, 1917)
- ➔ и фильмы, критикующие религию. Самый известный: *Отец Сергей* (Яков ПРОТАЗАНОВ, 1918, адаптация рассказа Толстого), который не просто критикует, но и предлагает глубокое размышление.

1919: национализация кинематографической промышленности + 1922: цензура

Известные фильмы и режиссёры:

Сергей ЭЙЗЕНШТЕЙН, *Броненосец «Потёмкин»* (1925), *Октябрь* (1927): технические авангардные, и очень политические фильмы, которые стали очень известными на Западе.

Дзига ВЕРТОВ, *Человек с киноаппаратом* (1929): очень авангардный фильм.

б. 1931-1941: кино и соцреализм

1931: два важных события:

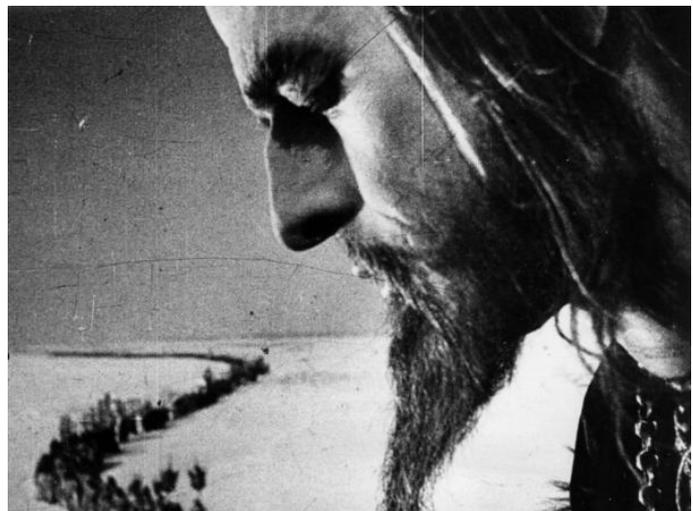
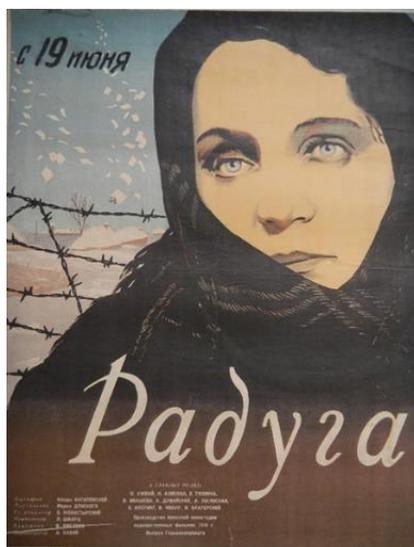
- первый русский фильм со звуком: *Путёвка жизнь* (Сергей ЭКК)
- начало политики «социалистического реализма». Строгая цензура Сталина (который очень любит кино и смотрит почти все фильмы). Конец авангардизма и странных фильмов: культура должна быть доступной каждому человеку.

Самый известный фильм этого периода: *Чапаев*, братья Васильевы (1934), эпический фильм о герое гражданской войны. Самая известная сцена: Чапаев, необразованный большевицкий офицер, объясняет военную тактику с помощью картошки. В конце фильма Чапаев умирает.

с. 1941-1952: кино и война

- Фильмы о войне, например: *Радуга*, (Марк ДОНСКОЙ, 1943)
- Сергей ЭЙЗЕНШТЕЙН снимает свой последний шедевр – трагедию *Иван Грозный* (1945). Первая часть очень нравится режиму, но во второй части он описывает всемогущего и безжалостного царя, которого все ассоциируют со Сталиным: вторая часть не выходит в кино.
- После победы 1945-го года: культ личности Сталина в кино: *Клятва* (Михаил ЧЯУРЕЛИ, 1946)

II. ВТОРОЕ СОВЕТСКОЕ КИНО (1953-1991)

а. 1953-1968: оттепель и возрождение советского кино

Самые известные фильмы периода:

- *Летят журавли*, Михаил КАЛАТОЗОВ (1957): любовная история на фоне войны. Война не представлена с героической, эпической точки зрения, а наоборот с трагичной. Очень известная сцена на лестнице, интересная с технической точки зрения (камера поднимается и вращается чтобы снимать, как молодой человек бежит по лестнице). Фильм завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.

- *Андрей Рублёв*, Андрей ТАРКОВСКИЙ (1966): фильм стал жертвой цензуры: в середине 1960-х годов Кремль объявил войну российскому «авторскому кино», не укладывавшемуся в рамки «соцреализма».
- *Война и мир*, Сергей БОНДАРЧУК (1967): стал известным за рубежом.
- Леонид ГАЙДАЙ: разные комедии, которые ещё сегодня очень популярны: *Операция Ы* (1965), *Кавказская пленница* (1967), *Бриллиантовая рука* (1969).

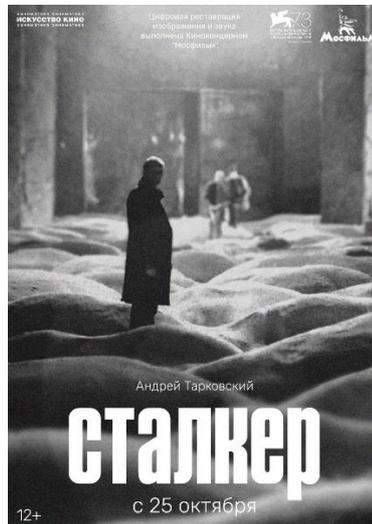
б. 1969-84: кино во время новой цензуры

После ввода советских войск в Чехословакию в 1968-ом году СССР всё больше изолируется на международной сцене (вооруженная гонка, Афганистан, Чернобыль...). Запад интересуется советскими «диссидентами», и возникает новое поколение режиссёров.

- художественное обновление: *Ёжик в тумане* (Юрий НОРШТЕЙН, 1975)

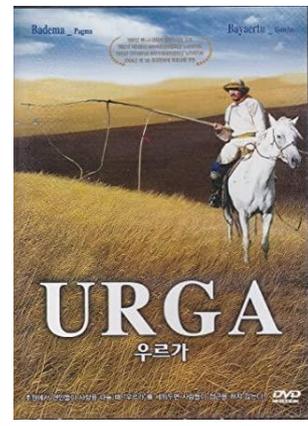

- *Сталкер* (Андрей ТАРКОВСКИЙ, 1979): последний фильм Тарковского, реализованный в СССР. Потом он уезжает за границу, чтобы избежать цензуры. Огромный успех на Западе. Научно-фантастический фильм, довольно медленный и философский.
- *Москва слезам не верит* (Никита МИХАЛКОВ, 1979); в 1981 году был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

с. 1985-1991: кино и перестройка

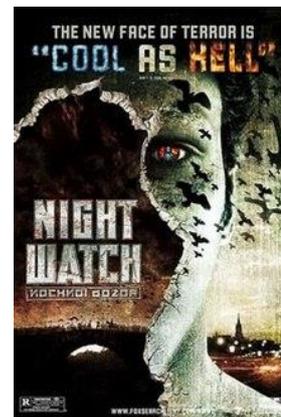
- показываются запрещённые фильмы предыдущих годов, которые публика пока никогда не видела. Примерно 70 фильмов, запрещённых в предыдущие годы, показываются.
- конец цензуры: *Маленькая Вера* (В. ПУЧИЛ, 1988): 1-ый фильм с сексуальной сценой.
- новое поколение: Глеб ПАНФИЛОВ (*Мать*, 1990), Павел ЛУНГИН (*Такси-блюз*, 1990), Никита МИХАЛКОВ (*Урга*, 1991) и большой зарубежный успех.

III. СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ КИНО (1992-2022)

a. 1992-2005: русское кино постепенно занимает место на международной сцене

- *Сибирский цирюльник* (Никита МИХАЛКОВ, 1998): французско-русское производство, которое имело большой успех за рубежом.
- *Русский ковчег* (Александр СОКУРОВ, 2001): фильм без монтажа (=камера постоянно снимает) в музее «Эрмитаж». Сказочная прогулка в русской культуре. Большой успех в Америке.
- *Возвращение* (Андрей ЗВЯГИНЦЕВ, 2003): семейная драма об отношениях между двумя мальчиками и их отцом, которого они давно не видели и практически не знают, когда он возвращается домой.
- *Ночной дозор* (Тимур БЕКМАМБЕТОВ, 2004): **первый русский блокбастер, который даже показывают за рубежом.** Фильм жанра городского фэнтези рассказывает о тайной борьбе светлых и тёмных мистических сил в современной Москве

b. 2005-2022: в русском кино развиваются новые тенденции

- *Остров* (Павел ЛУНГИН, 2006): мистический фильм, который поразил западную публику своей красотой и мудростью и получил много премий.
- *Адмиралъ* (Андрей КРАВЧУК, 2008): любовная история на фоне Русской Революции 1917-го года и гражданской войны. Главный герой – офицер Колчка, руководитель Белого движения. **Вписывается в новую тенденцию реабилитации военных героев.**
- *Левиафан* (Андрей ЗВЯГИНЦЕВ, 2014): драма о борьбе одного человека против богатых, государства и Православной Церкви. Вызвал большой скандал в России. Левиафан – библейское и мифологическое морское чудовище. В фильме этот образ используется как метафора государственной власти. **Первый фильм, показывающий связи государства и церкви в области коррупции.**
- *Матильда* (Алексей УЧИТЕЛЬ, 2017): любовная история между царем Николаем Вторым и молодой балериной. Фильм вызвал большой скандал, так как царь Николай II – святой Православной Церкви, и в 2017-ом году исполнилось столетие революции, которая привела к его убийству.

с. Иностранные фильмы в / о России

- *Rocky IV*, Sylvester Stallone (1985) : американский боксер побеждает своего противника. Он символизирует противостояние гуманистического Запада бесчеловечному Советскому Союзу. Фильм вышел в контексте холодной войны.
- *Est-Ouest / Восток-Запад* (Régis Wargnier, 1999) : француско-украинско-испанско-болгарский фильм о возвращении в советскую Россию российского эмигранта с французской женой после призыва Сталина в 1946-ом году. Фильм показывает, каким образом они вскоре оказываются в ловушке.
- *The death of Stalin / Смерть Сталина* (Армандо Ианнуччи, 2017): британско-французский политико-сатирический фильм. Фильм запрещён в России.
- *Chernobyl* (HBO, 2019) : американский сериал о ядерной катастрофе в Чернобыле в 1986-ом году. Российская Федерация сделала русский вариант: российские СМИ назвали американский сериал «карикатурой, а не правдой».

