

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Феномен популярности советского кино как искусства в
современной России**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 5 курса 522 группы Института искусств
Направление подготовки 50.03.03 «История искусств»

СУНДУКОВОЙ ЕЛИЗАВЕТЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Научный руководитель
доктор искусствоведения,
профессор кафедры ТИПИ

_____ Д. А. Попов

подпись, дата

Зав. кафедрой
профессор, доктор пед. наук

_____ И. Э. Рахимбаева

подпись, дата

Саратов-2021

Введение. Широкий интерес к культурным достижениям советской эпохи существует до сих пор, всенародная любовь к искусству того времени сохранилась в современной России даже во втором десятилетии 21 века. Прошло несколько десятилетий, страна прошла через несколько этапов становления, но советские фильмы остаются востребованными телезрителями и пользователями Интернета и по сей день.

Показы советских картин по центральному телевидению в новогодние каникулы, в дни национальных праздников являются прямым доказательством их популярности у зрителей, немногие современные фильмы стали настолько любимыми, чтобы их также транслировали из года в год, как работы гениальных советских режиссеров. Их творческий опыт получил мировое признание и стал основой для дальнейшего развития кинематографа как в нашей стране, так и за рубежом.

Объяснений этому феномену можно предложить множество. Это и качественная работа режиссеров, и великолепная игра актеров, которые глубоко вживались в свои роли, получая всенародное признание и любовь. В основе советских фильмов лежали тщательно проработанные сценарии, поднимавшие широкий круг социальных проблем.

Советское кино можно назвать национальным, оно не похоже ни на какое другое. В нём сохранялись традиции нашей культуры, которая шла ещё от великой классики XIX века: гуманизм, внимание к маленькому человеку, психологизм. Эти компоненты придают неповторимое своеобразие советским фильмам.

Популярность и всенародную любовь доказывает инициативный всероссийский опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Он был проведен 3 мая 2019 года. В опросе в форме телефонного интервью приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. "Почти каждый второй опрошенный (55%) считает, что современные российские фильмы хуже советских, из них 58% в возрасте от 25 до 34 лет".

Зрители описывают советские фильмы как "добрые, наивные, идейные", их объединяют душевность и идеализм. Они репрезентируют не факты, а мысли, мнения, идеологические установки. Выстроенное кинематографистами определенным образом художественное пространство служит мощным генератором мировоззрения.

В кинематографе того времени полностью отсутствует часто встречающаяся в современном кино бездуховность, пошлость, неискренность. Любовь к старым фильмам во многом вызвана отсутствием в них этих далеко не лучших человеческих качеств.

Взрослые и пожилые представители той эпохи зачастую не признают нынешний российский кинематограф, для них он бездушный и даже аморальный. Для них важна ностальгия по их молодости, той жизни, к которой они привыкли, в которой выросли. Советские фильмы – это как раз и есть способ окунуться в приятные воспоминания. Молодые люди, юноши, девушки, родившиеся уже и выросшие в 90-х годах, воспитаны родителями, бабушками и дедушками, которые показывали им эти фильмы и прививали своим детям любовь к советской классике.

К сожалению, современному кинематографу до сих пор не удалось завоевать такой любви и преданности у своих зрителей, поэтому все же существует секрет успеха кинематографа тех времен. Большинство российских фильмов до сих пор считаются низкокачественным продуктом и далеки от того, чтобы считаться настоящими произведениями искусства.

Цель нашего исследования заключается в изучении феномена популярности советских кинокартин как искусства в современной России.

Объектом исследования выступают работы наиболее известных советских режиссеров второй половины XX века, таких как Леонид Гайдай, Владимир Меньшов, Эльдар Рязанов.

Предмет исследования - художественные особенности советских кинофильмов, определяющие их популярность и востребованность у современного кинозрителя.

Для достижения поставленной цели в рамках исследования решены следующие задачи:

- 1) Рассмотрено изображение судьбы советского человека в мелодрамах В. В. Меньшова «Москва слезам не верит» и «Любовь и Голуби»;
- 2) Изучено построение комического и способы его достижения в фильмах Л.И. Гайдая;
- 3) Исследованы лирические комедии Э.А. Рязанова;
- 4) Определены и проанализированы причины востребованности советского кино современной публикой;
- 5) Рассмотрены ремейки и сиквеллы советских фильмов в современном кинематографе.

Бакалаврская работы состоит из введения, 2 глав, заключения и ... приложений.

Основное содержание работы. Серьезное искусство является результатом развития культуры, которая свойственна народу в определенную историческую эпоху. Связь искусства и жизни зачастую неразрывно усиливается в связи со спецификой того периода, в котором находится на данный момент страна и ее граждане. Искусство в такие моменты перестает быть областью относительно свободной от экономики и политики, они, наоборот, как будто связываются с миром искусства. Так и получилось с советским кино.

Культовый фильм Владимира Меньшова “Москва слезам не верит” сочетает в себе сразу несколько жанров: комедия, трагедия, социальная драма, городской романс и затрагивает несколько актуальных проблем: положение мужчины и женщины в обществе, отношение к жизни, социальное неравенство.

В своей работе режиссер показывает именно то, что хочется видеть зрителям, это во многом и делает его фильм не просто произведением искусства, но еще и ценным источником информации об интересах советских людей.

Через пять лет В.В. Меньшову удалось снять еще один столь популярный и успешный фильм про советских людей «Любовь и Голуби», фильм про жизнь и личное счастье. Одним из определяющих факторов успеха кинокартины стали мастерски показанная в кадре наивность жизни советской провинции и восхваление нравственных и семейных ценностей.

Режиссёр Владимир Меньшов отразил в этой истории не только этюд в духе сельской прозы, он представил целое творческое исследование русского характера.

Фильм «Любовь и голуби», одновременно простой и неповторимый, самобытный фильм, особый секрет в характере, который есть у его персонажей, и который объединяет героев со зрителями. Это не просто история одной провинциальной семьи, выстоявшей в борьбе за своё счастье, это очень продуманная и качественно снятая киноработа, рассказывающая о насущных проблемах русского человека и перипетиях в его жизни. Он про честность, прощение, немного про одиночество, а в целом – про семью, любовь и романтику, без лишнего антуража, когда всё по-настоящему, а именно такого настоящего мало в современных фильмах, в них недостаточно такой искренности и полной всхожести в роль.

Зрители всех возрастов до сих пор называют своим любимым фильмом "Бриллиантовая рука". Кинокартины Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "Операция Ы" и "Иван Васильевич меняет профессию" имеют одни из самых высоких телевизионных рейтингов.

Лучшие персонажи комедий Гайдая– от Шурика до вора Жоржа Милославского — абсолютно знакомые человеческие характеры. Не типы, не маски, не абстракции, это живые люди, при этом они очень понятные, но существующие внутри абсурда. Герои режиссеры – это и есть его зрители, обычные люди со своим собственным опытом проживания обстоятельств, не поддающихся логике, потому зритель так сочувствует героям, вместе с ними смеется, сопереживает.

Картины Эльдара Рязанова при всей их широте массового охвата в большей степени были обращены к интеллигентным слоям зрительской аудитории и были часто не комедиями положений, как у Гайдая, а комедиями характеров.

Режиссерская изобретательность, умение работать с актером, ощущение кинематографической пластики и монтажа, – позволили Рязанову плодотворно работать, создавая фильмы, вошедшие в Золотой фонд отечественного кинематографа: «Зигзаг удачи» (1968г.), «Старики-разбойники» (1971г.), «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973г.), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975г.), «Служебный роман» (1977г.), «Гараж» (1979г.), «О бедном гусаре замолвите слово» (1981г.), «Вокзал для двоих» (1982г.), «Жестокий романс» (1984г.), «Забытая мелодия для флейты» (1987г.), «Дорогая Елена Сергеевна» (1988г.), «Небеса обетованные» (1991г.). Все эти ленты получили признание общественности и неизменный успех у аудитории, награждены многочисленными призами на внутренних и международных фестивалях.

Лирика и сатира, эксцентрика и гротеск, бытовое правдоподобие и театральность и великолепные актерские ансамбли – эти и многие другие краски Эльдар Рязанов использует в своих фильмах, каждый из которых становится событием в культурной жизни страны. Его работы отличает легкий и остроумный диалог, тонкий юмор, верно найденная интонация доброй иронии, музыкальность, мастерское использование мизансцен.

Таким образом, проанализировав культовые фильмы 60-80гг., можно с уверенностью утверждать, что советское кино «качественное», т. е. отличается своей эстетикой, художественной ценностью и содержательной глубиной, которая, в свою очередь, связывается с талантом и мастерством создателей фильмов.

Советские фильмы, как их описывают сами зрители, «добрые, наивные, "идейные". Оно отличается тем, что оно «правдоподобное», в отличие от кино голливудского, которое погружает зрителя в «глянцевый» мир, оно

настоящее, живое, когда даже самые несуразные истории кажутся правдоподобными. Советские фильмы одновременно «ностальгические» и «неустаревающие». С одной стороны, их непрерывный кинопросмотр связан с различными формами ностальгии; с другой стороны, советское кино становится привычным, а его сюжеты определяются как соответствующие современному контексту. И даже массово популярные советские фильмы, определенные в категорию развлекательных, могут стать объектом интеллектуальной работы в силу того, что они снимались в советских культурных и общественно-политических условиях.

Основным вопросом нашего исследования является феномен успеха советского кино в современной России. Поэтому рассмотрев самые популярные и культовые кинокартины Советской эпохи, выявим и исследуем ключевые факторы успеха.

Прежде всего, главную роль в этом вопросе играет социально-экономическая реальность. В современных условиях зритель получает несравнимо больший доступ к отечественным кинокартинам, которые ориентируется в большинстве своём на сборы, то есть на коммерческий успех. Соответственно, в фильмах достаточно много рекламы и основной целью при выпуске картины, как правило является заработок. И кино как искусство в данном случае теряет свой глубокий смысл.

А в прежнюю эпоху, кинематографисты снимали фильмы не ради денег и славы, а ради любви к искусству, и это прослеживалось в каждом эпизоде. Старое советское кино позволяет в полной мере ощутить всю красоту и полноту жизни.

Также значительную роль играет ностальгическая составляющая. Именно на эти фильмы представители нынешнего взрослого поколения во времена своей молодости уходили с последних занятий, именно под эти фильмы молодые люди впервые влюблялись и покупали билеты на последний ряд кинотеатра. Следя за перипетиями жизни героев, девушки представляли себя в образе прекрасных дам или отчаянных путешественниц,

а юноши - отважными капитанами и бесстрашными героями. И во многом именно поэтому по прошествии времени, поколение той эпохи каждый раз возвращается к советским фильмам. Ведь каждая встреча с советским фильмом – это встреча с их юностью и мечтами.

Таким образом, зритель оказывается в ситуации, когда старые советские фильмы говорили им о том, как замечательно жилось и «как молоды они были», а современные хорошие фильмы транслируют сегодняшние реалии с множеством житейских проблем.

Современное кино, к сожалению, не дает человеку того оптимизма и надежды, которым наполнены старые советские фильмы. Российское кино переполнено историями про бандитов, маньяков, нуворишей и в целом молодых людей, лишенных интеллекта, духовности, моральных и нравственных ценностей, которые зачастую являются героями современных фильмов и сериалов. Дорогостоящие технологии, спецэффекты, технические возможности по преобразению героев в кадре не позволяют увидеть простого человека. Зрителям хочется, чтобы героями фильмов были обычные люди, как это было в советских фильмах.

В целом, что фильмы, что сериалы, в первую очередь, для старшего поколения несут ностальгическую ноту о былом времени и молодости, а для подрастающего поколения такие сюжеты интересны антуражем, которого они не застали. Поэтому, что с каждым годом появляется все больше кинокартин и телесериалов про советское время и эпоху. Режиссеры при создании своих киноработ, стараются концентрироваться на визуализации атмосферы времени, где каждая сцена наполнена советскими вещами-знаками. При помощи такого способа построения фильмической реальности они призывают зрителя обратиться к собственной исторической памяти, индивидуальному советскому опыту. Стоит также отметить, что современный кинематограф поддерживает образ советского человека-героя, являющегося патриотом и вместе с тем не боящегося идти против правил и нарушать приказы, отстаивать свою точку зрения.

Ремейки и сиквелы советских фильмов — киноленты, которые повторяют или развивают сюжеты фильмов, снятых в СССР. И чаще всего это происходит как раз с популярными и «культовыми» кинокомедиями Эльдара Рязанова и Леонида Гайдайя. И в большинстве случаев в большой прокат или на телевидение их выпускают под Новый год.

Отчетливо прослеживается тенденция, в рамках которой после распада СССР в России и странах СНГ начался новый кинематографический тренд, смысл которого заключался в том, что современные режиссеры решались выпустить продолжение любимых многими поколениями зрителей советские фильмы или их осовремененные версии. Одним из первых был фильм Тимур Бекмамбетов, в 2007 году он снял продолжение мелодрамы Эльдара Рязанова „Ирония судьбы, или С лёгким паром!“, которая как это уже говорилось ранее, является одной из самых культовых отечественных картин, имеющей ритуальное значение для огромного количества жителей России.

Столь распространенная ностальгическая волна, воссоздающая образы прошлого, так или иначе присутствует в кинематографе многих стран, однако в России этот феномен выражается в эксплуатации не столько знакомых образов, сколько самих советских шедевров. Если исходить из практики, то можно заметить, что продюсеры продолжают браться за ремейки, несмотря на то, что, по отзывам зрителей, новые картины не оправдывают ожиданий. По отзывам на киносайтах можно проследить, что зритель изначально очень хочет увидеть продолжение или другую версию любимой в молодости картины, но по факту просмотра фильма их не устраивает игра актеров, а также отношение к первоисточнику сценаристов и продюсеров. Молодое поколение, то есть основные посетители кинотеатров — молодёжь в возрасте до 35—40 лет — такими картинами, как правило, не интересуются; тем же, кто из них решается посмотреть ремейк советского фильма, часто не близки ни конфликт, ни проблематика.

Стоит изучить причину такого высокого спроса на съемки ремейков советских фильмов. Одной из причин является общая тоска по тому времени,

которое в народе характеризуется добрым и хорошим, которому связи с советской политикой присуща мораль, идейность в фильме, образы героев, и те ценности, ради которых все жили. Сегодня совсем другие времена и образ мышления. Взрослому зрителю в современном кино не хватает доброты и беззаботности, которые были в кино раньше. Людей покорял в Советском Союзе не столько политический строй, сколько отношение между людьми, когда был «человек человеку друг, товарищ и брат». Поэтому у режиссеров и продюсеров возникает желание приблизиться к тому доброму кино и отчасти вернуться в то беззаботное время через возможность переснять наиболее культовые по сей день старые фильмы.

В результате получается, что в современной России эксплуатируются образы кинематографа сорокалетней давности, эпохи, когда режиссёры научились снимать смешное и близкое большинству кино в обход цензуры, именно тогда в стране создавались шедевры массового кинематографа, не рассчитанного, как правило, на экспорт. Сейчас эти образы могут быть близки и понятны лишь тем, кто хорошо знает первоисточник и помнит время их создания. Чтобы пользоваться успехом у остальной аудитории, картины 70-х нуждаются в „осовременивании“ и адаптации. От того, смогут ли продюсеры новых картин это сделать, зависит как прокатное будущее конкретных картин, так и перспектива эксплуатации сюжетов советского кинематографа в целом.

Однако аналитики отмечают характерную черту преломления советских героев, связанную с тем, что происходит резкое «снижение» образов: «советские кинокомедии не позволяли никакой неясности в их оценке. В положительные герои они брали только людей, которых было за что уважать. Остальные при наиболее лучшем раскладе могли рассчитывать на характерные роли. А бесхарактерные образы вообще не присутствовали в кинокартинах. В советских картинах даже неподобающее поведение Лукашина, инфантильного и безответственного главного героя, было

скрашено его благородной профессией врача, это не сравнит с должностью аниматора и или работника „Крупнейшего Рейтингового Агентства“.

По словам генерального директора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова, такого количества ремейков известных фильмов за всю историю отечественного кинематографа еще не было. «Это, в принципе, периодически происходит во всем мире, но такое количество у нас — это, на мой взгляд, симптом скорее тревожный, чем радостный», — отметил он.

Также он считает, что множество ремейков известных советских фильмов, снятое в последнее время, является тревожным симптомом, свидетельствующим о кризисе новых идей в кинематографе.

На вопрос о причинах появления ремейков на экранах эксперты нередко отвечают, что в российском кинематографе наблюдается сценарный кризис. Глобальный сценарный кризис, а также определенная сентиментальность создателей заставляют многих прославленных режиссёров обращаться к ремейкам.

Олег Иванов, генеральный директор компании Movie Research, говорит: «Понятие сценарного кризиса относится, скорее, к тому, что нет девелопмента проекта, а не к тому, что нет идей. Идей полно, но правильно их разработать и довести до фильма не удастся. Ремейки в этом смысле очень просты, потому что зритель про них уже многое знает. Срабатывает эффект любопытства: интересно пойти и увидеть уже известную картину в новом исполнении. Заранее гарантировано большое число зрителей, которые проявят любопытство. При этом, насколько я понимаю, основная часть картин не оправдывает ожиданий. Те, кто приходит с ощущением ностальгии, уходят неудовлетворенными ни современным качеством продукта, ни отношением к фильму-первоисточнику. ... Сами по себе ремейки могут быть очень разными, и их успех в кинопрокате во многом зависит от жанра конкретного фильма».

Российский искусствовед, теоретик кино и телевидения, философ Олег Аронсон, считает, что экономический успех фильма с его качеством зачастую

никак не связан. Экономический успех таких фильмов связан лишь с популярностью его предшественника, выпускается то сиквел, приквел или ремейк. В Америке ремейк делается только в том случае, если источник оказывается забытым. В нашей стране же возникает попытка удержать память и ностальгию по старому кино с помощью перевода его в форму, доступную современному зрителю. Исследователь считает эту попытку порочной, поскольку такая задача — не кинематографическая, а коммерческая. Кино — это не структура памяти, это структура удовольствия и забвения. Когда же мы делаем из каких-то старых фильмов культ, то культ всегда будет превышать любую подделку под него. Потому и появляется впечатление, что фильмы плохи. Воспользоваться успехом, который не просто ушел, а который еще остается успехом для поколений, — порочная идея, ведь ремейк — это нахождение успеха в тот момент, когда успех прошлого фильма уже себя исчерпал.

Российский кинозритель к ремейкам относится с недоверием. По результатам опроса среди городского населения России, проведенного в августе 2012 года исследовательским агентством Romir Movie Research совместно с ведущим журналом о киноиндустрии The Hollywood Reporter, лишь 28 % опрошенных испытывают интерес к отечественным ремейкам. Опрос ВЦИОМ «Нужны ли зрителям продолжения советских фильмов» (2010 год) показал, что большинство россиян не проявляет интереса к фильмам-продолжениям:

Заключение. Советское кино для зрителя остается золотым стандартом того, каким должно быть кино вообще. В большинстве своем это относится к народному кино, которое любимо и цитируемо всеми, независимо от возраста и социального статуса. Стоит отметить, что такого не появлялось уже около 20 лет. И все это время советскую классику, такую как «Москва слезам не верит» или «Служебный роман» по-прежнему принято любить, искренне и всей семьей. Вполне естественно, что современное отечественное кино не прочь попытаться заработать на этом светлом чувстве. Попытка больше

наивная, чем циничная. Сила и привычность детской любви, скорее всего, приведет к сравнению не в пользу, даже если очередной ремейк рязановской или гайдаевской комедии вдруг окажется удачным. А в самой идее такого ремейка нет ничего ужасного: для нового поколения советские фильмы уже нуждаются в примечаниях, а то и в переводе — слишком изменились быт и нравы.

Итак, в результате исследования, гипотеза о том, что эти советские фильмы популярны и любимы зрителями разных поколений, подтвердилась. Фильмы Гайдая неизменно находятся в «золотом фонде» всех телевизионных телеканалов - их показывают и в будни, и в праздники. Большинство из нас смотрели фильмы «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы», «Служебный роман» и др. по много раз. Мастерская режиссура и великолепная актерская игра не могли оставить никого равнодушным тогда, не могут оставить и сейчас. Эти фильмы формируют сознание и мировосприятие миллионов людей, становясь неотъемлемой частью их жизни. У каждого из нас в этих картинах есть свои любимые эпизоды. Мы смотрим восторженно и смеемся искренне над каждым из фильмов. Десятки знаменитых крылатых фраз навсегда вошли в нашу жизнь. Первые музыкальные звуки и мелодии картин дают зрителю позитивный заряд, песни из кинофильмов любимы народом. На улицах больших городов и маленьких посёлков России появляются памятники героям фильмов, а по телевизору все также транслируют советские киноленты, рейтинги которых по-прежнему обгоняют все современные фильмы.