
И. В. Муравьева

ТИПОЛОГИЯ И СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО ФИЛЬМА С ГЕРОЕМ-ПОДРОСТКОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Статья рассматривает существование отечественных фильмов с героем-подростком в рамках современного искусства. Столкновение традиций и инноваций в российском кино привело к появлению трех типов кинокартин: «традиционного», «голливудского» и «смешанного». На примере современных жанровых лент сравниваются фильмы этих типов. Отмечается также проявление новых интонаций в представлении на экране общества и культового героя. Обозначаются смешения жанров и внеадресность некоторых современных кинокартин, формирующих образ подростка.

Ключевые слова: «традиционный» тип, «голливудский» тип, «смешанный» тип.

I. Muraviova

TYPOLOGY AND SPECIFICITY OF MODERN RUSSIAN FILMS WITH TEENAGERS AS MAIN CHARACTERS

Russian modern films with teenagers as the main characters are regarded. Three types of these films are distinguished and compared: «traditional type», «Hollywood type» and «mixed type».

Keywords: «Traditional type», «Hollywood type», «mixed type».

Подростковый кинематограф, развитый в СССР, имел огромное значение в формировании личности юного зрителя и представлял на экране юных героев в лентах разных жанров, с различными вариантами авторских исследований. Современный герой-подросток на отечественном экране — явление малоизученное. На наш взгляд, в современных юношеских кинолентах происходит деформация этической, воспитательной функции, что отчасти свойственно и всему современному искусству. Торжество эстетического опыта при отсутствии моральной основы довольно редко обнаруживалось в юношеском кинематографе советского периода, поскольку воспитательная функция была его обязательным условием. Рассмотрим, каким образом в фильмах с героем-подростком проявляются признаки современного искусства, в чем специфика и дифференцированность этих лент сегодня.

Конфликт традиций и инноваций в искусстве характерен и для современной си-

туации в отечественном кинематографе, а взаимоотношения этих явлений проявляются особым образом, если говорить непосредственно о подростковых кинолентах. Инновации, наблюдаемые сегодня в отечественном кино, связаны, прежде всего, с освоением опыта западных кинематографистов. По сути своей они не являются чем-то новым: новшество выражается только в адаптации кинематографических приемов, разработанных в Голливуде, при производстве российских кинофильмов. Режиссеры, не ограниченные прежней социальной моралью, ищут сегодня особые пути, позволяющие развивать направление подросткового кинематографа. Возможным вариантом его формирования является создание фильмов «для семейного просмотра», основой производства которых могут быть западные киноленты данного направления.

В жанровом фильме с героем-подростком сегодня можно выделить три разновидности кинокартин, отличающихся сте-

пенью приверженности традициям отечественного кино и стремлением к освоению западных методов.

Кинокартины первого типа — традиционного — продолжают эволюцию советского кинематографа. Эти ленты соответствуют схеме подросткового фильма, устоявшейся в 70-е годы, когда в центре повествования находился подросток со всеми его проблемами и чаяниями. Новшества, проявляющиеся в современных картинах, лишь отвечают изменениям действительности. Сохраняя традиционную структуру сюжета, фильмы этого типа содержат приметы нашего времени, что помогает созданию образа современного героя экрана. Примерами лент данного типа являются фильмы: «Повелитель луж» (2002) С. Русакова и «Розыгрыш» (2008) А. Кудиненко.

«Повелитель луж» — лента о приключениях двух мальчиков, кадетов морского училища, которые вместе с друзьями оказываются в виртуальном мире компьютерной игры, давшей название фильму. Сюжетная структура киноленты создана по принципу сказки, с превращениями героев, с испытаниями, которые они проходят, и с победой Добра над Злом.

«Розыгрыш» — ремейк киноленты В. Меньшова, снятой в 1976 году. В основе развития событий, как прежде, — конфликтная ситуация между учеником и учительницей (в данном случае практиканткой), на сей раз она возникла по поводу «тройки», выставленной педагогом за ответ Олега Комарова на уроке английского языка. Поскольку отец ученика требует от него только блестящих успехов, парень не может смириться с оценкой: ведь он лишится карманных денег. Постепенно в конфликт оказываются вовлеченными остальные герои фильма — ученики и учителя. В современном фильме на школьную тему воспроизведена характеристика юного поколения, показаны новые идеалы юношества. Успешность во всем становится главной заботой современных школьников. Это са-

мостоятельные, послушные дети, любящие своих родителей. Однако они легко идут на предательство, подлость. В сравнении с «Розыгрышем» 1976 года, количество взрослых на экране возросло, но их роли, по традиции советских подростковых лент, лишь создают полноту образов подростков и не имеют своих «выделенных» историй.

Подобно лентам детского кино советского периода, фильмы этого типа имеют целенаправленного адресата, их киноповествование создано с учетом интересов подростков. Такие киноленты сохраняют и воспитательную функцию, активно развивавшуюся в советском кино.

Второй тип — кинофильмы, использующие в качестве образца для подражания «голливудские стандарты». Например, «Тайна Заборского омута» (2002) Е. Соколова. Главный герой этой ленты — мальчик, который становится заикой после встречи с речным чудовищем. Подросток начинает испытывать боязнь воды в любых ее количествах: с опаской относится даже к стакану с водой, которая может утолить его жажду. Юноша испытывает неверие окружающих, насмехательство друзей, потому что никто, кроме него, чудовища не видел. В финале мальчику удается выловить гигантскую рыбу и доказать тем самым ее существование. Он восстанавливает свое честное имя и избавляет людей от монстра.

Схема построения сюжета этого фильма соответствует американским моделям лент «для семейного просмотра». В нем обнаруживается четкость, конкретность образов и поучительность разыгранной истории. Однако эта кинолента — неудачный опыт подражания сюжетной схеме западного кино. Основной проблемой ее киноповествования оказывается несовпадение «американской истории» и самобытности российских персонажей. Низкий художественный уровень этой киноленты может быть причиной наблюдаемого несоответствия.

Особым проявлением освоения опыта западных кинематографистов стала кино-

лента «Поклонник» (1999) Н. Лебедева. Кинокартина не предназначена для просмотра детьми, хотя ее главная героиня — девочка лет 13. Лена оказалась под покровительством неизвестного поклонника, готового исполнить любое ее желание. Такое внимание не просто импонирует юной героине, но и кажется ей спасительной встречей в сложной психологической ситуации, возникшей после развода родителей. Беда в том, что невидимый герой оказывается серийным маньяком-убийцей, психически больным человеком, который в результате пытается убить и саму девочку.

Режиссер этой картины вряд ли стремился адресовать свою ленту подросткам, поскольку авторская позиция в ней не проявляется. Реализуя попытку подражания творчеству А. Хичкока, режиссер Н. Лебедев создает интересный образ юной героини, в характере которой заметен переход от сугубо подросткового поведения к взрослому.

Третий тип современной кинокартины с героем-подростком — «смешанный» — соединяет элементы фильмов «для семейного просмотра», развитых в западном кинематографе, и традиции советского детского кино. К кинокартинам подобного типа относится «Тайна «Волчьей пасти» (2004) А. Суриковой. В основе фильма — приключения детей моряков Черноморского флота, оказавшихся вовлеченными в военную операцию по обезвреживанию банды террористов. Атмосфера кинокартины в целом совпадает с работами кинематографистов, снимавших для детей в советское время. Юные герои этой картины стараются не огорчать своих родителей, хотят быть достойными своих предков. Как дети во все времена, они любознательны и готовы в любую минуту начать активно осваивать окружающее пространство. Черное море, скалистый берег, пляж, яркое летнее солнце — постоянные спутники всех приключений ребят в этой киноленте — создают дух беззаботного пионерского лета. При

этом определенные речевые обороты, а также повседневные заботы юношей, среди которых продажа на пляже вареников собственного приготовления, напрямую указывает на постсоветское существование героев.

Наряду с историей подростков в картине есть сюжетные линии взрослых персонажей, что позволяет фильму быть интересным зрителям разного возраста. Образы взрослых развиваются параллельно с образами подростков в равной мере, при этом юные герои перестают находиться в эпицентре внимания. Эта картина в значительной мере продолжает традиции советского детского кино, но подробная разработанность сюжетных линий взрослых персонажей указывает на тенденции западных фильмов.

Три способа создания современного кинофильма с героем-подростком указывают на различные варианты взаимоотношений традиций и инноваций в российском кинематографе сегодня. При этом в кинокартинах, созданных с учетом их демонстрации подросткам, сохраняется и воспитательная составляющая, то есть морализующий компонент в этих фильмах остается неизменным вне зависимости от времени и состояния современного искусства. В большинстве жанровых лент, представляющих на отечественных экранах образы подростков сегодня, нет преобладания эстетики над этикой.

Анализируя исторические моменты соотношения этики и эстетики в художественной культуре, Н. Н. Губанков, считает, что «...теоретическое и практическое решение проблемы взаимоотношения этического и эстетического в конечном итоге всегда являются результатом прямого или косвенного выражения функционирования морали и искусства в условиях конкретной социальной действительности, выражения социальных и философских позиций мыслителя, художника» [2, с. 56]. В ходе развития общества первенство этики или эсте-

тики менялось, при этом формальный выбор автора был на стороне одной из этих категорий искусства, или происходило органичное соединение обоих факторов, осознанных как равноценно значимых компонентов.

Влияние эпохи, времени съемок фильма отражается на развитии стилистических особенностей в творчестве кинорежиссера. Формирование образов юных героев также оказывается зависимым от времени создания киноленты. Например, в творчестве Сергея Соловьева проявляется изменение представления окружающей среды, формирующей экранного подростка.

Современный юный герой в фильме С. Соловьева создается автором без необходимой ранее оглядки на цензуру. Реалии советского времени, например образы учителей, прежде не могли быть представлены в таком ироничном ключе, как это осуществилось в ленте «Нежный возраст» (2000). Для формирования образов юных персонажей в прошлом С. Соловьев использовал внутренний конфликт, а герой «Нежного возраста», подстраивающийся под перемены окружающего мира, раскрывается на уровне внешнего конфликта. Со временем у режиссера появилась возможность открыто говорить на темы, ранее запретные, при этом он сохранил преобладание эстетического начала в своем творчестве.

Воздействию эпохи подвержены не только авторы, но и герои произведений. Киноварианты «Тимура и его команды», снятые в разные годы, показывают различия точек зрения авторов на повествуемые события. Со временем происходит переосмысление образа героя, меняется отношение к нему как к «культовому». Модификации интонаций киноповествования и характеристика образа героя напрямую зависят от современного взгляда авторов как на прошлые киноверсии, так и на историю страны. В 1940 году, с выходом на экраны первой версии «Тимура и его команды»

А. Разумного, произошло рождение нового персонажа, смелого и справедливого, которому стали подражать подростки. Экранизация повести, снятая А. Бланком и С. Линковым в 1970 году, со всеми деталями и атмосферой приближенная к литературному источнику, бывшему очень популярным в советской стране, показала иного героя: неоднозначного, в чем-то достойного подражания, но без прежней фанатичности. Это «стадия зрелости» экранного образа Тимура. А в 2004 году, с появлением кинокартины «Тимур & его командос» И. Масленникова произошла «смерть» героя как культового персонажа. На фоне предыдущих кинолент современный вариант «Тимура...» является ироничным воплощением сюжета повести, создавшей ранее популярного героя.

Одна из характерных черт культуры XX века связана с выбором эстетического начала и с отрицанием этического. Художники-модернисты в поисках самовыражения опирались на собственное понимание прекрасного, зачастую игнорируя этическое начало. При этом художник-модернист отвергает любые возможности взаимодействия с тем, «что является, с его точки зрения, чуждым и внешним для искусства» [1, с. 71]. Морализующая основа оказалась поглощенной эстетикой искусства, которая старалась исполнять и роль этическую. Модернизм задал вектор для развития эстетической компоненты и в постмодернизме, поэтому путь современного искусства направлен в большей степени в сторону эстетического, нежели этического, в сторону «красивости», зрелищности, а не добра.

По мнению П. С. Гуревича, постмодернисты привержены эклектизму и отказу от любого канона. Автор статьи считает, что художники-постмодернисты стараются подвергнуть иронии опыт, накопленный мировой культурой: «Возвышенное замещается удивительным, трагическое — парадоксальным. Центральное место занимает комическое в своей ипостаси: иронизм стано-

вится смыслообразующим принципом мозаичного постмодернистского искусства» [3, с. 312]. Общекультурные веяния, касающиеся временной специфичности элементов художественного произведения, находят свое отражение и в построении подросткового кинофильма.

Тимур в современном варианте имеет свойства нынешнего подростка. Среди них — предприимчивость, коммуникативность, организованность. Значительное место отведено демонстрации среды, окружающей юного героя. Взрослые персонажи, представленные в комическом ключе, изменяют и видение образа подростка. Задействовав оригинальный сценарий, увеличив долю взрослых персонажей в сюжете, представив героев повести в пародийном ключе, авторы создали современную ленту «для семейного просмотра».

Кроме того, современные режиссеры не останавливаются на одном жанре, а стремятся к смешению жанров в одном отдельно взятом фильме. Разнообразие эмоций и развлекательная функция кино превалируют. На примере «Поклонника» мы видели, что сегодня герой-подросток оказался действующим лицом кинокартины, сочетающей жанры фильма ужаса, детектива и психологической драмы. В «Повелителе луж» соединены элементы фантастических, приключенческих, сказочных фильмов советского кино.

Современный кинематограф представляет и переоценку ценностей. Школьники ремейка «Розыгрыша» демонстрируют появление новых идеалов в жизни подростков: успешность во всех делах оказывается основной целью юного поколения, а отрицательный герой становится главным действующим лицом фильма. Эволюция образа Тимура наглядно свидетельствует о развенчании героя, популярного прежде.

Современное искусство — и литература, и живопись, и кино, — отказываясь от установок на мораль, предпочитают позицию отстраненной демонстрации, взгляда со

стороны на действительность. Для художественных произведений сегодня характерен уход авторов от навязывания собственной точки зрения и, в конечном счете, отказ от авторства в традиционном смысле слова.

Отсутствие авторской оценки, внеадресность наличествуют и в некоторых современных кинокартинах с героем-подростком. Среди них — фильм «Игры мотыльков» (2003) А. Прошкина о парне-гитаристе, мечтавшем о музыкальной карьере, но волею случая угодившем в тюрьму, является примером киноленты, по своей стилистике продолжающей традиции советского подросткового кинематографа. Кинолента «Возвращение» (2003) А. Звягинцева, не имеющая явного адресата, отражающая тему взаимоотношения «отцов и детей» и «потерю отцовства» как трагедию, выходящую за пределы одной семьи.

И в том, и в другом фильме ощущается отстраненность авторской позиции. Но если в случае с «Возвращением», в рамках его стилистических особенностей, данный принцип режиссера представляется органично, то в «Играх мотыльков» нечеткость оценки выглядит недостатком кинокартины, уменьшающим глубину проблематики киноповествования.

Безусловно, влияние времени сказывается на состоянии современного искусства и на российских фильмах. Отсутствие базовых нравственных ценностей и ироничность повествования, намеренно декларативная позиция авторов, при которой обесценивается все и вся, приводят к тому, что с экрана исчез герой, адекватный юношескому восприятию, как достойный объект для подражания. Критики все чаще говорят об «антигерое» — киллере, бандите и проч. Естественно, что тенденции, происходящие во «взрослом» кино, не могут не отразиться на подростковом кинематографе — явлении специфическом и со сложившимися традициями. Ориентация на голливудскую модель фильмов «для семейного просмотра», с одной стороны, означает размывание тема-

тических, сюжетных границ фильмов, предназначенных для подростков, с другой — является естественным видоизменением «подросткового кино». Стараюсь придерживаться безоценочного подхода к филь-

мам, в данной статье в большей степени нас интересовала типология фильмов последних лет с героем-подростком на отечественном экране, которая подкрепляется современной практикой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Безносков В. Г.* О диалектике нравственного и эстетического в художественной культуре (культурологический аспект) // Искусство и эстетическая культура: Сб. научных трудов. СПб.: СПГИТМиК, 1992.
2. *Губанков Н. Н.* Этические ценности в системе художественной культуры // Искусство и эстетическая культура: Сб. научных трудов. СПб.: СПГИТМиК, 1992.
3. *Гуревич П. С.* Культурология. М.: Проект, 2004.

REFERENCES

1. *Beznosov V. G.* O dialektike npravstvennogo i jesteticheskogo v hudozhestvennoj kul'ture (kul'turologičeskij aspekt) // Iskusstvo i jesteticheskaja kul'tura: Sb. nauchnyh trudov. SPb.: SPGITMiK, 1992.
2. *Gubankov N. N.* Eticheskie cennosti v sisteme hudozhestvennoj kul'tury // Iskusstvo i jesteticheskaja kul'tura: Sb. nauchnyh trudov. SPb.: SPGITMiK, 1992.
3. *Gurevich P. S.* Kul'turologija. M.: Proekt, 2004.