

АНДРЕЙ
ТАРКОВСКИЙ,

ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ

Имя Андрея Тарковского золотыми буквами вписано в историю советского кинематографа, он по праву стал одним из величайших деятелей кинопроизводства. Культовые картины «Солярис» и «Зеркало» пытаются разобрать по косточкам последователи, при этом ясно понимая, что снять что-то подобное по силе влияния на душу зрителя невозможно.

Вернувшись из экспедиции, Андрей без колебаний подался во ВГИК на факультет режиссуры. Куратором Тарковского стал признанный мэтр кино, обладатель многочисленных Сталинских премий Михаил Ильич Ромм. Ко всем ученикам он относился с отцовской любовью и вниманием, всегда умел распознать в работе молодого поколения будущие шедевры, даже если их взгляды противоречили его собственным. Так было и с Тарковским.

Молодому человеку повезло дважды: в первый раз в том, что он попал к Ромму, а во второй - в политических и социальных течениях того периода. На тот момент прошел год после смерти Сталина. Железная хватка режима несколько ослабилась, появилась возможность обмениваться опытом с зарубежными коллегами и прикоснуться к западному кинематографу.

Было принято решение увеличить количество снимаемых фильмов. Кинопроизводства СССР коснулись новые веяния, которые Андрей Тарковский сумел ассимилировать и воплотить в своих творениях. Но это было позже.

Творческая биография Тарковского началась в 1956 году. Дебютный проект кинорежиссёра - короткометражный фильм по рассказу Эрнеста Хемингуэя. Затем были созданы ещё несколько картин такого формата.

Уже тогда студента характеризовали как необычайно одарённого и предрекали большое будущее. А знакомство с Андреем Кончаловским, поступившим во ВГИК в 1956 году, оказалось чрезвычайно плодотворным и полезным для обоих студентов. Вместе они создали ряд киносценариев и в будущем постоянно обменивались опытом.

В институте окончательно сформировались основные черты Тарковского-режиссёра: иносказательность, стремление поднимать и оставлять без однозначного ответа социальные и этические вопросы, тщательное внимание к свету и звуку, задача которых заключалась в том, чтобы погружать зрителя в реальность картины.

В 1960 году Тарковский закончил учебу в вузе, получил диплом с отличием и сразу же принялся за работу. Режиссёр задумывался о постановке фильма "Андрей Рублёв" и подавал запрос на разрешение в художественный совет СССР, однако там начинающего специалиста осадил и предложили предварительно набраться опыта, а потом уже воплощать такие сложные темы.

Сценарий картины был отложен в ящик, а сам Тарковский взялся за другой проект – "Иваново детство", которому суждено было сделать постановщика знаменитым. Режиссеру предстояло создать фильм в условиях нехватки денег и времени.

За неполный год вчерашний выпускник снял потрясающую картину, завоевавшую два десятка наград на международных киносмотрх, в том числе и "Золотого льва" на знаменитом Венецианском кинофестивале.

После громкого успеха "Иванова детства" Андрей Тарковский приступил к работе над кинокартиной "Андрей Рублёв". На этот раз художественный совет одобрил смелую заявку молодого режиссёра. Тарковский сотрудничал с оператором Вадимом Юсовым и композитором Вячеславом Овчинниковым. Это творческое трио сохранилось почти до самой смерти режиссёра.

В работе над сценарием участвовал Андрей Кончаловский. Этот фильм, повествующий о монахе-иконописце, стал культовой работой для Советского Союза. И снова картина молодого режиссёра собрала множество наград как на родине, так и за её пределами.

В 1979-м Андрей перенес на экран роман Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Путь к зрителю получился долгим: первый вариант фантастического фильма «Сталкер» погиб из-за технической ошибки, пришлось трижды переснимать, причем с разными операторами и художниками. Худсовет Госкино присвоил картине только 3-ю прокатную категорию и разрешил сделать всего 196 копий. Это значит, что охват аудитории был минимальным.

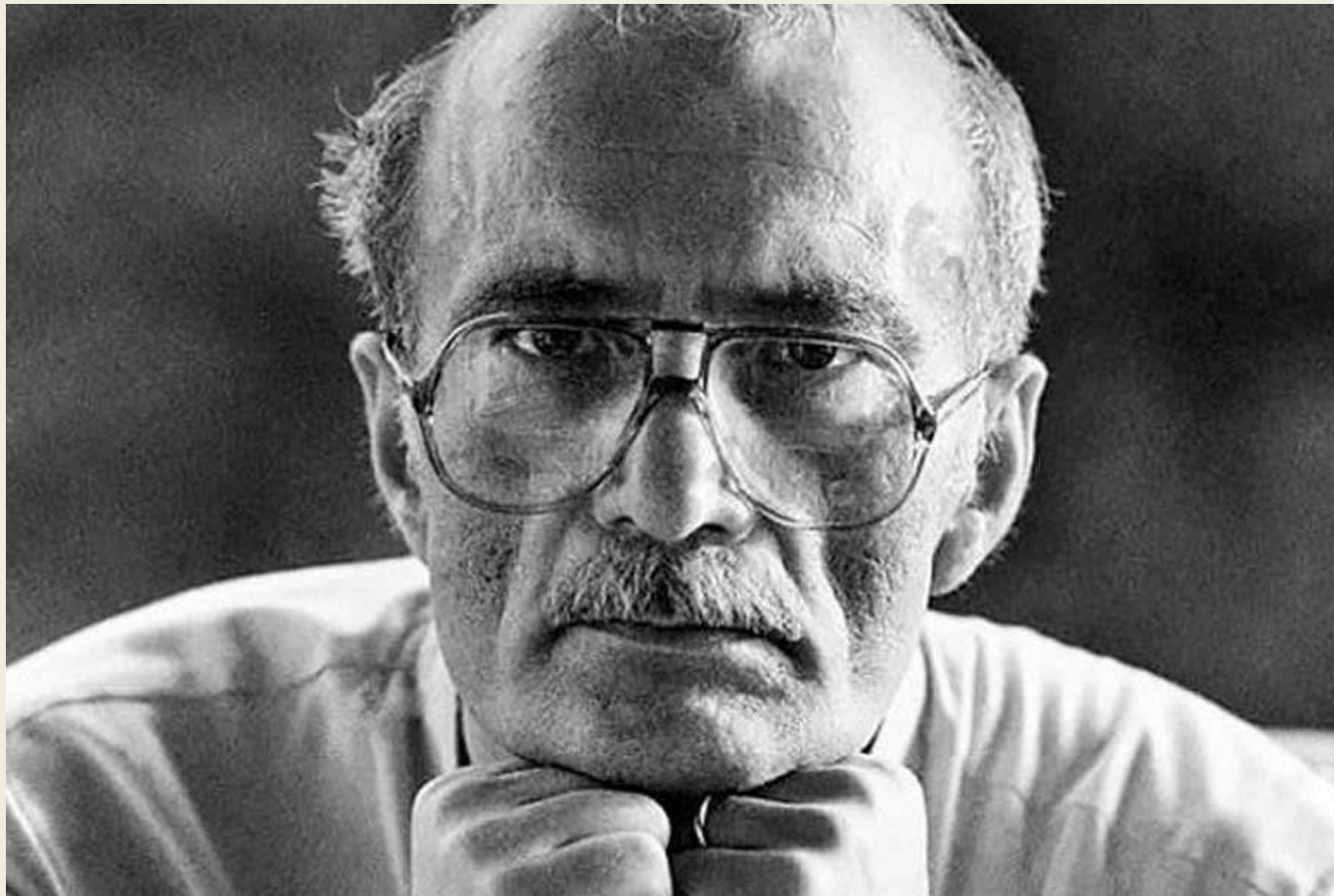
Тем не менее в год выхода творение Андрея увидели 4 млн человек, на Каннском фестивале лента получила Приз международного жюри. В Интернете до сих пор пишут отзывы поклонники творчества режиссера, посмотревшие фильм 100 раз и так не понявшие, чем он так завораживает.

Датский режиссер Ларс фон Триер признался, что обязан русскому коллеге тем, что пришел в эту профессию, всегда поклонялся Тарковскому, подсматривал у него идеи, а «Зеркало» с Маргаритой Тереховой – вообще любимый фильм.

Вадим Юсов отказался снимать «Зеркало» - внутренне не принял картину. Сценарий фильма построен на воспоминаниях Тарковского, а оператор, знавший семью режиссера, считал, что отдельные моменты не то чтобы не соответствуют действительности, но не соотносятся с натурой Андрея.

Сценарий к «Ностальгии» Тарковский написал вместе с Тонино Гуэррой, правки вносились даже во время съемок. На Каннском фестивале в 1983-м фильм получил 3 премии – приз ФИПРЕССИ, за режиссуру и от экуменического жюри. И тогда же начались неприятности. По рассказам сына Андрея, дискредитировать отца пытался Сергей Бондарчук. И Тарковский, у которого было еще 14 новых проектов, понял, что в СССР они не реализуются в полноценные пункты фильмографии, и остался в Италии.

Георгий Данелия – советский кинорежиссер грузинского происхождения, который снял фильмы «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Кин-Дза-Дза», ставшие классикой советского кино. Почти во всех своих картинах Данелия участвовал также как сценарист и актер эпизодических ролей. В новом тысячелетии режиссер попробовал себя в роли публициста и стал издавать автобиографические книги.

Режиссерские курсы Георгий Данелия окончил в 1959 году. Курсовой работой Данелии стала короткометражка «Васисуалий Лоханкин», а дипломной – лента «Тоже люди». Уже по этим двум фильмам стало понятно, что у молодого режиссера Данелии большое будущее. По окончании курсов Георгий Николаевич устроился на студии «Мосфильм». Данелию приняли на работу как режиссера-постановщика. Творческая биография Данелии начала пополняться проектами, которые принесли режиссеру всесоюзную славу.

Первые же ленты заставили уважать молодого режиссера. Картину «Сережа», получившую несколько престижных наград, Данелия снимал совместно с Игорем Таланкиным. В этой работе чувствовалось свежее дыхание и новаторский подход. А в 1964 году на экраны вышла картина Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Молодой режиссер проснулся знаменитым. Эта лента, вышедшая во время хрущевской оттепели, стала культурным событием и открытием года.

В следующем году на экраны страны вышел фильм «Тридцать три». Этой работой Данелия сразу же завоевал себе нишу нового мастера советской комедии. Кроме меткой и злободневной сатиры Георгий Николаевич сумел продемонстрировать умение гротескно и в то же время тонко и лирично раскрыть действительность. Особо надо отметить талант режиссера к созданию слаженного ансамбля из отличающихся актеров, принадлежащих к разным школам и поколениям.

После выхода «Тридцать три» было решено использовать юмористический талант режиссера в сатирическом киножурнале «Фитиль», для которого Георгий Николаевич снял десяток миниатюр. Лента «Не горюй!», в которой Георгий Данелия собрал знаменитых грузинских актеров Вахтанга Кикабидзе, Серго Закариадзе, Софико Чиаурели, а также Евгения Леонова и Анастасию Вертинскую, также тепло была принята зрителями и кинокритиками. Здесь впервые режиссер пригласил на съемочную площадку собственную сестру Софико Чиаурели.

В 1979 году вышла замечательная комедийная мелодрама Данелии «Осенний марафон». Впервые Георгий Николаевич пригласил в фильм Олега Басилашвили. Надо сказать, что в жизни артист такой же решительный и напористый, как и его герой в «Служебном романе». И лишь Данелия сумел рассмотреть в актере черты, которые позволили воплотить в Басилашвили образ неуверенного, слабохарактерного интеллигента Бузыкина, разрывающегося между двумя женщинами. Зрители впервые увидели другую, непривычную грань таланта исполнителя.

Критики говорят, что этот талант Георгия Данелии – раскрывать популярного актера с неизвестной стороны – особенно ценен. Как и умение режиссера использовать в комедиях элементы мелодрамы или даже драмы. Эта черта режиссера прослеживается как в «Осеннем марафоне», так и в других картинах Данелии «Мимино» и «Афоня». Здесь можно по-разному смеяться: от души, с горечью, а иногда и с грустью.

В 1986 году вышел легендарный фильм Данелии «Кин-дза-дза!». Лента в перестроечные годы, да и сегодня, имела огромный успех. Использование в комедии научной фантастики было новаторским для советского кинематографа. Актерский состав был подобран гениально. Эта антиутопия сразу же оказалась разобрана на цитаты.

Своим лучшим фильмом режиссер считал картину менее популярную, чем остальные – «Слезы капали». Эта картина – грустный пересказ сказочного сюжета на современный лад, перепев знаменитой сказки о Снежной королеве. Главного героя сыграл Евгений Леонов. После попадания в глаз осколка магического зеркала герой увидел в окружающих много пороков, которые не замечал раньше. Здесь снова есть и сатира, и добрый юмор, и смех сквозь слезы.

В 1990-ые годы Георгий Данелия продолжил снимать фирменные грустные комедии. Среди них можно отметить картины «Настя», «Орел и решка», «Паспорт». За эти работы их создатель в 1997 году получил Государственную премию России. Также Данелия выступил соавтором комедии «Джентльмены удачи» и новогодней ленты «Француз»