

**А.БАЛАБАНОВ,
А.УЧИТЕЛЬ,**

Алексей Балабанов

Выдающийся отечественный кинорежиссёр Алексей Октябринович Балабанов появился на свет 25 февраля 1959 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Детство Алексея прошло в родном городе, будущий мастер ничем не отличался от своих сверстников и не проявлял особого интереса к искусству. Как и многие дети, Балабанов мечтал о неизведанных дальних странах и путешествиях - возможно, именно этим объясняется его увлечение иностранными языками, знание которых он рассчитывал применять в будущих странствиях.

Четыре года Балабанов работал на Свердловской киностудии. Дебютной работой режиссера стала картина, снятая совершенно спонтанно в 1985 году. Как позднее вспоминал великий режиссёр, его попросил о помощи оператор, которому не хватало ресурсов на дипломную работу в связи с очень ограниченным бюджетом. Алексей за одну ночь написал сценарий фильма, в котором снял своих друзей из группы «Наутилус Помпилиус», а в качестве массовки задействовал посетителей ресторана, в котором происходило действие картины.

К моменту окончания учёбы в 1990 году у Балабанова уже было несколько работ, в которых он снимал в качестве приглашённых звёзд музыкантов Свердловского рок-клуба. Его первая профессиональная работа называется «Раньше было другое время». В 1990 году Алексей Балабанов переезжает в Санкт-Петербург, увлеченный мечтой о серьёзном кинематографе.

В 1992-ом биография Алексея Балабанова пошла по большому режиссерскому пути. Совместно с продюсером Сергеем Сельяновым он учредил кинокомпанию «СТВ», благодаря которой и снял большинство фильмов.

В 1991 году он снимает фильм «Счастливые дни», свой первый самостоятельный фильм. В картине воплощаются некоторые сюжеты творчества Сэмюела Бэкетта, основоположника «театра абсурда» в литературе. Главный герой картины — человек без имени, сыгранный Виктором Сухоруковым, скитается по Петербургу в поисках комнаты, при этом не имея ни памяти, ни прошлого, ни друзей. Фильм участвовал во внеконкурсной программе Каннского фестиваля и был отмечен премиями на фестивалях в России.

К середине 90-х Алексей Балабанов уже стал весьма известной фигурой в творческих кругах Петербурга. Всенародную известность ему приносит снятый в 1997 году фильм «Брат», получивший Гран-при фестиваля «Кинотавр» и призы фестивалей в Турине, Котбусе и Триесте. В фильме снимались Сергей Бодров-младший (главная роль), Виктор Сухоруков, Андрей Краско и др.

Следующая работа мастера под названием «Про уродов и людей», в которой Балабанов пробует новую для себя смысловую плоскость, изначально не задумывалась для широкой аудитории. Несмотря на это, получившийся фильм был удостоен премии «Ника» и получил статус культового кино на постсоветском пространстве. В 2000 году Алексей Балабанов снял фильм, повествующий о дальнейшей судьбе главного героя фильма «Брат». Если первая картина является артефактом эпохи, то вторая лента под названием «Брат 2» выполнена скорее как прощание с иллюзиями 90-х годов.

Фильм «Война» (2002 г.) вызвал обвинения Балабанова в неpolitкорректности, действия проходят на Северном Кавказе во время Второй чеченской войны. Дальнейшие крупные работы режиссёра выполнены в более лёгкой, ироничной манере. В 2005 году он снимает чёрную комедию «Жмурки», где уже откровенно высмеивает прошедшие «лихие» 90-е. Через год в прокат выходит мелодрама с Ренатой Литвиновой «Мне не больно», отмеченная критикой и получившая главные кинопремии страны.

В следующем году Алексей Балабанов выпускает свой наиболее сложный фильм «Груз 200». Основная смысловая нагрузка картины содержится в контрастной демонстрации «ультранасилия» изнанки советского общества, которое внешне стремится казаться благополучным. Из-за обилия жестоких сцен картина была запрещена во многих городах России. Главные роли сыграли молодая актриса Агния Кузнецова и прославленный Алексей Серебряков.

В 2013 году режиссёр работал над фильмом-притчей «Я тоже хочу». Герои отправляются на поиски артефакта, мистической «колокольни счастья», расположенной где-то в Российской провинции. В этой картине Балабанов снимается в роли себя самого, режиссёра, который умирает, будучи отвергнутым этой колокольней. Настоящая покосившаяся колокольня, увиденная Балабановым на острове в Вологодской области, обрушилась через сорок дней после смерти режиссера.

Алексей Учитель

Заработав на документальных фильмах славу культового режиссера, Учитель обратился к жанру игрового кинематографа. Этот переход произошел благодаря судьбоносному стечению обстоятельств. В 1995 году Учитель готовился экранизировать биографию великой балерины Ольги Спесивцевой. Вскоре после начала съемок главная героиня, находившаяся в весьма преклонном возрасте, умерла. Можно было закончить картину, набрав недостающий материал из воспоминаний людей, близко знавших Ольгу Спесивцеву, но такой метод шел вразрез с творческим кредо мастера.

Дело в том, что Алексей взял за правило не использовать интервью в документальном кино. Стиль Учителя состоит в фиксации естественных реакций героя, проявляющихся в разных обстоятельствах. Но, когда главная героиня ленты умерла, у режиссера возникла идея выйти из положения, сменив концепцию. Так вместо документального кино он впервые снял художественное. Сценарий для драмы написала Авдотья Смирнова, а главную роль в фильме исполнила Галина Тюнина. Ключевых персонажей киноленты сыграли также Михаил Казаков и Евгений Сидихин.

Сняв художественную картину, получившую название «Мания Жизели», Алексей Ефимович осознал, насколько отличаются друг от друга две сходные, на первый взгляд, профессии. Лента имела громкий успех и получила ряд престижных наград как в России, так и на кинофестивалях во Франции и Италии.

Учитель продолжил сотрудничество с Дуней Смирновой, написавшей для него сценарий следующей биографической киноленты — драмы о русском писателе Иване Бунине. Сначала предполагалось назвать картину «Женское имя», но в 2000 году на экраны вышел фильм под названием «Дневник его жены». Критики и зрители оценили проект, вручив Гран-при «Кинотавра» и премии «Ника» в трех категориях. Роль Ивана Бунина досталась Андрею Смирнову, других главных героев сыграли Галина Тюнина, Евгений Миронов и Ольга Будина.

В 2003 году зрители увидели еще один совместный «продукт» Учителя и Смирновой — художественный фильм «Прогулка», которым открылся 15-й Московский кинофестиваль. Эта лента признана современной классикой российского кинематографа и удостоилась целого ряда престижных кинонаград в РФ и далеко за ее пределами. Главные роли в фильме достались молодым актерам Ирине Пеговой, Павлу Баршаку и Евгению Цыганову, которые только начинали свой путь в кино.

В 2005 году поклонники таланта Учителя увидели новый проект — драму «Космос как предчувствие». В ней снова появились любимые артисты, которых режиссер часто приглашает в свои проекты: Евгений Миронов, Ирина Пегова и Евгений Цыганов. За режиссерскую работу Алексей получил награду «Золотой орел».

Мелодраму «Связь», сценарий к которой написала опять же Смирнова, Алексей сопровождал как продюсер. Авдотья впервые села в режиссерское кресло, и дебют оценили коллеги по цеху, вручив постановщику премию «Кинотавра» в соответствующей номинации.

А в 2008 году требовательные зрители, которые знают толк в качественном кино, получили новый сюрприз от мастера — картину «Пленный». Это российско-болгарский проект Алексея Учителя, снятый по произведению Владимира Маканина «Кавказский пленный».

Премьера состоялась в Санкт-Петербурге в сентябре 2008-го и вызвала яростные споры и противоречивые отзывы. Картина не получила ни одной премии на «Кинотавре», зато представила страну на 43-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, где заработала приз за лучшую режиссуру. После этого «Пленный» открыл фестиваль российского кино «Окно в Европу», который проходил в Выборге.

В 2013 году на очередном кинофестивале в Торонто Алексей Ефимович представил криминальную драму «Восьмерка». Это экранизация одноименной повести русского писателя Захара Прилепина.

В 2018 году началась подготовка сериала об адвокате Федоре Плевако. На главную роль был приглашен Владимир Машков. Консультантом картины о блистательном юристе XIX века, на чьи выступления в суде собирались толпы народа, выступил знаменитый адвокат нашего времени Генри Резник, к которому обращаются звезды политики и шоу-бизнеса. В прессе несколько раз появлялись заметки о переносе начала съемок, в 2020-м новой информации о проекте нет, а в фильмографиях Машкова и Учителя картина с подобным сюжетом не значится.

Один из пунктов в планах режиссера — снять картину о Дмитрие Шостаковиче. Учителю интересна не просто жизнь композитора-новатора. Главная идея фильма — показать отношения музыканта и власти. За основу сценария поначалу взяли роман-биографию советского композитора «Шум времени», написанную британским писателем Джулианом Барнсом. Но условие — выпустить фильм на английском языке — оказалось ограничивающим, потому что Алексей Ефимович хотел снова прибегнуть к помощи государства, а Фонд кино финансирует только русскоязычные проекты.

Поиски сценариста велись в Англии, Америке и России. В итоге им стал лауреат премии BAFTA Rocliffe New Writing и член жюри международного кинофестиваля «Послание к человеку – 2019» Роланд Уолтерс, а проект, несмотря на бюрократические препоны, все же будет международным.

