

АЛЕКСАНДР СОКУРОВ,

АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ

Александр Сокуров — режиссер, сценарист, актер, мэтр русского киноискусства и общественный деятель. Имя этого талантливого человека по решению Европейской киноакадемии включено в список лучших режиссеров мирового кино.

Первоначально Александр Николаевич практиковал режиссерское мастерство, снимая короткометражные видео. Дебютной работой Сокурова в полном метре стал фильм под названием «Одинокий голос человека», основанный на произведениях Андрея Платонова. Снятую в 1978 году ленту руководство института не одобрило и призвало уничтожить. Картину спас оператор Сергей Юризицкий, подменив пленку и забрав оригинал, тем не менее она дождалась своего часа еще 9 лет.

Примечательно, что фильм, который хотели ликвидировать, стал номинантом и призером на нескольких кинофестивалях. Стоит отметить, что первая полнометражная работа Александра Сокурова получила положительный отзыв от гуру российского кино Андрея Тарковского, который в дальнейшем поддерживал начинающего коллегу. Он считал, что у Сокурова есть странные вещи, необъяснимые, даже глупые, непонятные, несвязные. Но, несмотря на это, называл режиссера гением.

Далее молодой человек хотел связать жизнь с «Мосфильмом», но его не устроили условия труда. Поэтому выбор Сокурова пал на «Ленфильм». По рекомендации Тарковского его туда зачислили в 1980 году. В 1981 Александр Николаевич стал режиссером трагического реквиема «Дмитрий Шостакович. Альтовая соната», который рассказывает о гениальном композиторе и о трагической судьбе одинокого непринятого художника.

В 1986-м зрители увидели ленту Сокурова «Скорбное бесчувствие» с Аллой Осипенко, Ириной Соколовой и Владимиром Заманским в главных ролях. Фильм — адаптация пьесы Бернарда Шоу «Дома, где разбиваются сердца».

Александр Николаевич стал автором короткометражки «Жертва вечерняя», получившей приз Международной федерации кинопрессы на 15-м МКФ и специальный приз памяти Андрея Тарковского. Но этот фильм тоже вышел на экраны с задержкой в три года.

Неудивительно, что работы Александра Николаевича были подвержены критике, так как его творчество кардинально отличалось от предпочтений Госкино и государственных органов: вплоть до конца 1980-х ни одна работа мэтра не была допущена до зрительного зала.

По этой причине Тарковский организовывал приятелю выезд за рубеж, но Сокуров отказался от голливудских просторов, поскольку, несмотря на угнетение со стороны власти, Александр Николаевич оставался патриотом, который чтит русский язык, свою национальность и культуру. В конце 1980-х ситуация изменилась: фильмы, которые не удостоились проката, были показаны широкой аудитории и представляли Россию на всевозможных фестивалях.

Снятый Сокуровым по мотивам произведения Аркадия и Бориса Стругацких фильм «Дни затмения» вошел в список 100 лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа по версии Гильдии кинокритиков России.

В 1994 году Александр Николаевич представил на суд публики экзистенциальную драму «Тихие страницы», где сыграли Александр Чередник и Сергей Барковский. Эта лента являлась своеобразной интерпретацией произведений русских прозаиков XIX века. В основу сюжета лег роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Кинорежиссер попытался повторить атмосферу, которой пропитана книга Федора Михайловича.

Новый век начался для талантливого мастера с документального фильма про жизнь и творчество японского писателя Тосио Симао. Стоит сказать, что эта картина была снята по заказу телевизионного канала Страны восходящего солнца.

«Молох», вышедший в 1999 году, стал дебютной лентой так называемой «тетралогии власти» — серии Сокурова о ярких представителях политической среды своего времени. В первой части главным героем стал Адольф Гитлер, воплощенный в кадре Леонидом Мозговым. Фильм, вышедший на немецком языке, для большей достоверности снимался в летней высокогорной резиденции Гитлера — Кельштайнхаусе.

Продолжением тетралогии в 2000 году стала драма «Телец». Главная роль и на этот раз досталась Леониду Мозговому — он сыграл Владимира Ильича Ленина в последние годы его жизни. Картина получила премию «Ника» в 7 номинациях, в том числе за лучшую режиссерскую работу. Следующий фильм серии под названием «Солнце» Сокуров посвятил японскому императору Хирохито.

Экспериментальным проектом режиссера стала лента об истории Зимнего дворца «Русский ковчег», снятая единым дублем без использования монтажа.

В 2009-м Александр Николаевич порадовал поклонников своего творчества документальным фильмом «Читаем блокадную книгу», в котором поучаствовали Олег Басилашвили, Ольга Антонова и Иван Краско.

Важным событием стало открытие мастерской Сокурова, сначала на кафедре кино и телевидения КБГУ в Нальчике, а затем и в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения.

Вдохновленный произведением Иоганна Вольфганга фон Гете, режиссер снял последнюю, 4-ю часть тетралогии — фэнтези-драму «Фауст». Эта картина удостоилась нескольких престижных премий, среди которых был и «Золотой лев».

Александр Николаевич пополнил фильмографию картиной «Франкофония» совместного производства Франции, Германии и Нидерландов. В 2015 году мэтр представил ее на Венецианском кинофестивале вместе с Екатериной Мцитуридзе. В снятой в документально-игровом формате ленте Сокуров сам выступил рассказчиком.

В 2018 году режиссер стал участником документального фильма «Молния бьет по высокому дереву», посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося российского писателя Александра Солженицына.

В 2018 году Сокуров стал членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Вряд ли найдется в российском кинематографе такой же титулованный, неординарный, с особым взглядом на мир, даже в какой-то мере скандальный режиссер, как Андрей Звягинцев. Его картины восторгают и ужасают, погружают в уныние или эйфорию, но не оставляют равнодушными.

Профессиональная карьера Андрея началась с исполнения эпизодических ролей в многосерийных картинах и рекламных роликах. До этого он пробовал писать сценарии и рассказы, но добиться должного результата не удавалось. В последующие годы фильмография Звягинцева стала стремительно расширяться. Увлечшись киноиндустрией, Андрей начал тщательно исследовать ретроспективы выдающихся постановщиков Акиры Куросавы, Жан-Люка Годара, Ингмара Бергмана и Микеланджело Антониони в Музее кино.

Не брезговал Звягинцев профессией дворника, что давало возможность пользоваться служебным жильем в непосредственной близости от театра имени В. В. Маяковского. Местом временного обитания Андрея стал старинный обветшалый особняк 1825 года, где кинематографист располагал комнатой в 50 квадратов.

В канун 2000 года состоялся дебют Звягинцева в качестве режиссера. Телевизионный канал RenTV презентовал первые киноленты начинающего сценариста и постановщика. В рамках телевизионного цикла зрители посмотрели короткометражные новеллы *Obscure* и «Выбор». В 2003 году на экранах появилась полнометражная кинолента Звягинцева «Возвращение» с яркой, животрепещущей сюжетной линией.

Сюжет фильма направлен на демонстрацию истинной человеческой жизни. Неспешные кадры с протяжными пейзажами и крупными планами оценили неоднозначно. Критики тогда отметили, что подобная интерпретация не свойственна современности, на что Звягинцев ответил: он ощущает мир именно таким, и жизненный ритм происходит аналогично сюжету.

В картине режиссер продвигал цель — показать зрителю реальное течение жизни. Проект настолько понравился публике, что зрители захотели узнать больше деталей о создании картины. Поэтому через год после премьеры вышла коллекция снимков Владимира Мишукова, работавшего на съемочной площадке фотографом и фиксирувавшего яркие моменты рабочего процесса.

Неблагоприятные прогнозы кинокритиков и прокатчиков не сбылись. За 2 недели проката в кинотеатрах кассовые сборы превысили \$4 млн. при бюджете фильма \$440 тыс. Звягинцева назвали феноменальным режиссером. И это так, ведь не признанная критиками картина получила одновременно 2 награды «Золотой лев», номинирована на международную премию «Оскар» и запущена в прокат в 32 странах. В итоге «Возвращение» стал сенсацией, завоевав 28 наград на мировых кинофестивалях, работу Андрея оценили зрители 73 стран мира.

В 2008 году Звягинцев стал участником культового проекта, названного признанием в любви к крупным городам мира — Парижу, Шанхаю, Гаване, Рио-де-Жанейро и прочим. Участвовать в создании фильмов, действие в которых происходит в указанных мегаполисах, почли за честь Натали Портман и Жерар Депардьё, Альфонсо Куарон и братья Джоэл и Итан Коэн, Бенисио Дель Торо и Эмир Кустурица.

В распоряжение постановщика выделялось \$150 тыс. и только сутки на съемки, ограничивалось количество актеров и метраж пленки, а на экране новелле отводилось 5 минут. Российский режиссер снимал короткометражку для альманаха «Нью-Йорк, я люблю тебя».

Однако фильмы, представленные Андреем и Скарлетт Йоханссон, вырезали при окончательном монтаже киносборника как неформатные. Решение принимала фокус-группа из 200 человек, что немало удивило Звягинцева.

Первоначальная версия, включающая эпизод Андрея Звягинцева «Апокриф», демонстрировалась на фестивале в Торонто в том же 2008 году. Позже режиссер скажет, что фильм на заказ, с жесткой регламентацией, утверждением сценария у продюсеров проекта — плохая идея. И если еще раз предложат что-нибудь подобное, откажется на 99 %.

Следующим рывком в киноиндустрии стала психологическая драма «Изгнание», получившая благосклонность критиков без прогнозов на будущее. Сразу же после съемок автор подал заявку на участие в Каннском фестивале. На крупнейшем кинофоруме картина отмечена в номинации «Лучшая мужская роль», признана лучшей и на Московском кинофестивале. Главную роль в этой постановке исполнил актер Константин Лавроненко, который ранее уже сотрудничал с Андреем на съемках картины «Возвращение».

В 2011-м на экраны вышла очередная успешная кинолента Звягинцева. Социальный драматический фильм «Елена» вновь представлен в Каннах, где автор получил специальный приз «Особый взгляд», а позже был отмечен на другом фестивале — Sandens. Фильм стал лучшей работой года, завоевав 4 премии «Золотой орел» и «Нику».

На юбилейном 70-м фестивале на Лазурном берегу Звягинцев представил очередной проект — «Нелюбовь» с Марьяной Спивак, Алексеем Розиным и Матвеем Новиковым. Картина о мальчике, оказавшемся ненужным родителям, удостоена третьей по значимости награды — Приза жюри, «Сезара», выдвинута на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA.

В феврале 2020 года режиссер презентовал в Санкт-Петербурге книгу, в которой впервые появились тексты сценариев к 5 фильмам создателя. В интервью Андрей рассказал, что на издание этого труда его вдохновили зрители. Часто на мастер-классах поклонники кинодеятели интересовались, как правильно написать сценарий, чтобы заинтересовать автора будущей картины.

«Левиафан»

Самая громкая и поистине нашумевшая работа режиссера «Левиафан» была представлена на суд зрителей в 2014 году. Это современная интерпретация истории библейского персонажа Иова. Картина повествует о человеке, жизнь которого пожирают государство и бюрократия. После успешного штурма Каннского кинофестиваля и премии «Золотой глобус» ленту номинировали на «Оскар».

В фильме сыграли звезды театра и кино России — Алексей Серебряков, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова. Буря критики не угасала долгое время. Картина буквально взорвала социальные сети и новостные колонки. Посыпались гневные отповеди от представителей власти и православной церкви.

Судьба киноленты до последнего момента находилась в неведении, «Левиафан» не допускали в массовый прокат. Как отмечал сам Андрей Звягинцев, «видимо, проект попал в самое средоточие, в самое сердце, ровно туда, куда должен был попасть». В январе пиратскую копию «Левиафана» слили в Сеть, количество скачиваний превысило 1,5 млн. Съёмочная группа и не представляла, какой поднимется ажиотаж в зрительской среде. Более 650 кинотеатров запросили копии для демонстрации в залах.

Звягинцев признавался в интервью, что сейчас уже не хочет читать чужих сценариев. Накопилось столько собственных наработок, что хватит на ближайшие 10–15 лет. Причем есть четыре готовых сценария, которые режиссер мечтает реализовать в ближайшее время. Вопрос в финансировании и в том, готов ли он внутренне снимать кино на предлагаемые темы.

Первыми в списке стоят проекты, связанные с реконструкцией времени, на что требуется многомиллионный бюджет. Первый — о Великой Отечественной войне, второй посвящен Киевской Руси тысячелетней давности, а еще один — событиям, происходившим за 400 лет до н. э. в Древней Греции.

Таблоид Variety сообщил, что в фильмографии Звягинцева появится первый международный телепроект — 10-серийный сериал в жанре психологической драмы с элементами триллера. Заказчиком и спонсором выступила голливудская компания Paramount Television. Фильм должен был стать продолжением сюжетной линии уже снятой Андреем картины «Нелюбовь».

Летом 2021 года стало известно, что режиссер занялся производством англоязычной картины. Рабочее название ленты — What Happens. В основе сюжета, по информации из СМИ, лежит драма о расставании. Звягинцев в этом проекте решил поразмышлять над извечными темами, такими как предназначение, одиночество и судьба.