****

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Стилистика и литературное редактирование»

На тему «Обзор фильмов о балете. Цикл статей для студенческого журнала «Look» (СПбГИКиТ)»

Работу выполнил: студент СПбГИКиТ

Крючков Владимир

Научный руководитель: доктор филологических наук,

профессор, профессор кафедры медиакоммуникационных

технологий СПбГИКиТ

Прокофьева Виктория Юрьевна

Санкт-Петербург

2019 г.

Хороших фильмов о классическом балете на удивление мало. Во многом из-за специфики искусства — играющих танцовщиков (танцующих актеров) найти нелегко.

Фильмы про балет расскажут об обратной стороне этого пластичного искусства. Из фильмов о прекрасном балете вы узнаете все о том, что происходит за кулисами и предшествует невероятным выступлениям. Балет — это прекрасно. Это танец, возведенный в ранг классического искусства. Глядя на порхающих над сценой балерин можно рыдать от восторга и бесконечно им рукоплескать. Но что откроется нашему взгляду, если мы проникнем в закулисье этого блистательного мира? Кино покажет все самое интересное, а иногда и неприглядное о жизни тех, кто причастен к балету. Жестокое соперничество, душевные расстройства, физические терзания, бесконечные репетиции, потерянные роли — чего только не случается по ту сторону сцены. Чтобы стать примой, нужно вырваться вперед любой ценой. Чтобы о тебе заговорил весь мир, приходится ломать много судеб, включая свою.

«Красные башмачки» (1948)

Первый фильм в этом списке и, наверное, лучший в смысле показа балета как божества, пожирающего своих жрецов. Руководитель труппы Лермонтов решает поставить для своей примы Виктории балет по Андерсону о танцовщице, которая дотанцевалась до смерти. Прима погибает, разрываясь между сценой и личной жизнью, потому что начальство ревниво не позволяет романов — никаких, ни в рабочее время, ни вне его. Фильм Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера, сделавших образцовую драму об искусстве как об уничтожающем своих детей монстре, с длинными вставными танцевальными номерами и участием Леонида Мясина для достоверности, остается образцовой картиной, на которую равняются все постановщики кино о балете.

 «Поворотный пункт» (1977)

Ширли Маклейн играет бывшую балерину, которая променяла работу на семью и из-за своей тоже пошедшей в балет дочери снова начинает общаться с давней подругой в исполнении Энн Бэнкрофт, в отличие от нее выбравшей карьеру. Как это обычно и бывает, приятельницы друг другу завидуют — одна семейному счастью, вторая — профессиональному успеху, и сожалеют каждая о своем. Фильм снят Гербертом Россом, едва ли не главным голливудским специалистом по мелодрамам (*«Стальные магнолии»*) и балету (*«Нижинский»* и *«Танцоры»*). За танцы тут отвечает Михаил Барышников, который неоднократно работал с Россом, и его присутствие придает исключительную достоверность картине — *«Поворотный момент»* номинировался на 11 **«Оскаров»**, но не получил ни одного, став таким образом одним из самых знаменитых неудачников в истории кино.

 «Нижинский» (1980)

Также снятый Россом байопик об отношениях Вацлава Нижинского с Сергеем Дягилевым, основанный на дневнике знаменитого танцовщика, не имел успеха (на агрегаторе киномнений **Rotten Tomatoes** у картины всего 27% положительных зрительских отзывов). Слишком высокопарная даже для фильма о балете, эта «кинопоэма», как ее называли создатели, сейчас смотрится как кэмповый курьез — Джереми Айронс играет хореографа Михаила Фокина, также здесь снялись знаменитый танцовщик Антон Долин и жена Питера О’Тула Сиан Филлипс.

 «Белые ночи» (1985)

Типичный фильм эпохи «холодной войны», в котором в роли Ленинграда выступил Хельсинки. Михаил Барышников играет практически себя, сбежавшего на Запад советского танцовщика Николая Родченко, которого КГБ обманом пытается заставить вернуться на родину. Он же был кем-то вроде языкового консультанта — следил за тем, чтобы русский звучал на экране не стыдно, а не как обычно в голливудских фильмах. Режиссер Тейлор Хэкфорд, который позже снял *«Адвоката дьявола»* и *«Рэя»*, собрал завидную команду — Джеральдин Пэйдж, Изабеллу Росселлини, Грегори Хайнса и вспомнившую своего эмигрировавшего из Смоленска отца Хелен Миррен — с ней ему так понравилось работать, что он даже на ней женился. Трудности из-за невозможности снимать в СССР были не единственной проблемой Хэкфорда — ему пришлось вырезать сцену секса чернокожего Грегори Хайнса с Изабеллой Росселлини (это был ее дебют в Голливуде) из-за плохих тестовых просмотров на традиционно расистском юге США. И это в 1985-м году!

 «Авансцена» (2000)

Местами притворяющаяся реалити-шоу-проектом драма известного британского театрального режиссера Николаса Хитнера о 12 студентах академии **Американского балета**в чем-то превосходит в аутентичности*«Большой»*Тодоровского. Жизнь главных героинь — трех девушек с очень разным и приводящим к конфликтам и недопониманию бэкграундом — показана не только как вечные упражнения у станка, а как приключение, которым и может быть для студентки учеба в Нью-Йорке. И, в отличие от *«Большого»*, показывающего секс мимоходом, Хитнер, наоборот, демонстрирует, как он важен для 18-летних подростков, которые только и занимаются тем, что трогают друг друга.

 «Билли Эллиот» (2000)

Дебют в полнометражном кино Стивена Долдри, сделавший звездой Джейми Белла и снятый в русле британских комедий-перевертышей, в которых британские рабочие шли танцевать стриптиз, а пенсионерки позировали для календарей обнаженными. Мальчик Билли не хочет заниматься боксом — он хочет танцевать на сцене в облегающих белых трико, что повергает в понятный ужас отца, простого провинциального работягу и вдовца. Собрав в мировом прокате больше $100 млн при бюджете всего $5 млн,*«Билли Эллиот»*сослужил британскому кино не лучшую службу — оно долго еще ассоциировалось исключительно с жизнеутверждающими мелодрамами об исполненных мечтах трудовых англичан, которые рвали с традицией и иногда — даже со здравым смыслом.

 «За мной последний танец» (2001)

Эту мелодраму, звезда которой Джулия Стайлз сама танцует и классический балет, и хип-хоп, легко назвать миксом современных *«Ромео и Джульетты»* и *«Грязных танцев»*, если бы не один хороший сюжетный ход — после смерти матери скованная белая девушка вынуждена попрощаться с карьерой балерины и начать жить «в реальном мире», в данном случае в черном квартале Чикаго. Обучение хип-хопу здесь подано как познание современной жизни, но, как доказывает Стайлз, хорошая классическая школа дает фору в этой нелегкой учебе.

 «Труппа» (2003)

Предпоследний фильм классика американского кино Роберта Олтмена, умершего через три года, на первый взгляд кажется очередным заходом режиссера в смежные профессии (после*«Прет-а-порте»* и *«Винсента и Тео»*, например). Но, в отличие от предыдущих фильмов Олтмена, в *«Труппе»*, снятой при участии чикагской**Joffrey Ballet**, есть ощущение почти документального любопытства. Олтмен как будто отстраненно следит за отношениями танцовщиков и их работой, а главную роль исполнила Нив Кэмпбелл, в свое время начинавшая карьеру балерины и только позже перешедшая в кино.

 «Черный лебедь» (2010)

Триллер Даррена Аронофски, за исполнение главной роли в котором Натали Портман получила**«Оскар»**, принято ругать за демонизацию балета и художественную драматизацию. Знатоки балета фильм высмеяли, что совершенно не означает, что у режиссера он не получился. Наоборот, Аронофски последовательно и даже маниакально показывает жертву, на которую приходится идти любому художнику, если он хочет перепрыгнуть через себя и стать лучшим в профессии. Если при этом приходится придумать растущие из спины, как в фильме ужасов, перья — почему нет? В конце концов, это только метафора.

 «Первая позиция» (2011)

В последнее время смотреть документальные фильмы о балете интереснее, чем игровые — интриги в них не меньше, а правда жизни оказывается куда драматичнее, чем любая придуманная история, которая к тому же в этом виде искусства почти всегда одна. *«Первая позиция»* Бесс Каргман рассказывает о шести юных танцовщиках обоих полов в возрасте от 11 до 17 лет как историю о потерянном детстве, а *«Большой Вавилон»*, снятый два года назад Ником Ридом и Марком Франкетти в **Большом театре**, ценнее, чем *«Большой»* Тодоровского в смысле фактуры и погружения в материал —если вас интересует мир балета, всегда лучше получать информацию из первых рук.