

100

ФИЛЬМОВ,

КОТОРЫЕ НУЖНО
ПОСМОТРЕТЬ

КАЖДОМУ

16+

Выбрать из тысяч и тысяч кинолент, порожденных мировым кинематографом за всю его историю, 100 лучших фильмов – задача архисложная. Списков кинохитов существует множество: в Голливуде составляют свои, как бы не замечая европейское кино; итальянцы, французы отдают предпочтение своим режиссерам; даже топ-списков советских фильмов обнаружится множество – искушенный кинокритик будет судить со своей колокольни, а зрителей заинтересуют другие картины. Наш список появился после непростых и долгих споров. Из всего многообразия мы коллективно отобрали по полсотни лучших лент советско-российского кинематографа и зарубежного. Один режиссер – один фильм. С этим выбором, разумеется, можно не соглашаться, спорить, удивляться, почему у конкретного автора взят именно этот фильм, хотя вам нравится совсем другой. Мы не претендуем на истину в последней инстанции. Но нам кажется, что, посмотрев эти фильмы, вы сможете получить не поверхностное, а объемное представление об искусстве кино. Приятного просмотра!

Ваш «Собеседник».

Фильм	Стр.
1 Андрей Рублев	4
2 Анна Каренина.....	5
3 Астенический синдром.....	6
4 Аталанта.....	7
5 Белорусский вокзал.....	8
6 Берегись автомобиля.....	9
7 Бесприданница	10
8 Бриллиантовая рука.....	11
9 Великий диктатор.....	12
10 Великая иллюзия.....	12
11 Виридиана.....	13
12 Газовый свет.....	14
13 Гамлет.....	14
14 Герой.....	15
15 Гибель богов.....	16
16 Головокружение.....	17
17 Город потерянных детей	18
18 Голубой портрет.....	18
19 Гражданин Кейн.....	19
20 Груз 200.....	20
21 Двадцать дней без войны.....	21
22 Девять с половиной недель	22
23 Дети райка.....	22
24 Джанго освобожденный.....	23
25 Дни затмения.....	24
26 До свидания, мальчики!.....	25
27 Додескаден	26
28 Доживем до понедельника	27
29 Дорога	28
30 Другие.....	29
31 Евангелие от Матфея.....	30
32 Застава Ильича	31
33 Звезда пленительного счастья	32
34 Здравствуйте, я ваша тетя!	33
35 Земля.....	34
36 Золушка.....	35
37 Иван Грозный.....	36
38 Интервенция	37
39 Кабаре	38
40 Касабланка	39
41 Кащей Бессмертный	40
42 Кин-дза-дза!.....	41
43 2001: Космическая одиссея	42
44 Крестный отец	43
45 Леон	44
46 Летят журавли	45
47 Лучшие годы нашей жизни.....	46
48 Любовь	47
49 Любовь и смерть.....	48
50 Матрица.....	49

Фильм	Стр.
51 Меланхолия.....	50
52 Мертвец.....	51
53 Место встречи изменить нельзя	52
54 Метрополис	53
55 Мои черничные ночи	54
56 Молчание ягнят.....	55
57 Москва слезам не верит.....	56
58 Мыс страха.....	57
59 Непрощенный	58
60 Нетерпимость	58
61 Однажды в Америке.....	59
62 Отвращение	60
63 Печки-лавочки	61
64 Подкидыш	62
65 Покаяние	63
66 Покровские ворота.....	64
67 Последний человек	65
68 Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота	66
69 Пролетая над гнездом кукушки	67
70 Профессия: репортер.....	68
71 Прощание	69
72 Расмус-бродяга.....	70
73 Свой среди чужих, чужой среди своих.....	71
74 Семнадцать мгновений весны.....	72
75 Сердце ангела	73
76 Сибириада.....	74
77 Служили два товарища.....	75
78 Смысл жизни по Монти Пайтону.....	76
79 Собачье сердце	77
80 Соучастники.....	78
81 Список Шиндлера.....	79
82 Старшая сестра	80
83 Сто дней после детства	81
84 Странная женщина.....	82
85 Судьба человека.....	83
86 Тоска Вероники Фосс.....	84
87 Тот самый Мюнхгаузен	85
88 Третий человек	86
89 Трясина.....	87
90 Турбаза «Волчья».....	88
91 Форрест Гамп.....	89
92 Чапаев	90
93 Человек-амфибия.....	91
94 Человек-слон	92
95 Четыреста ударов.....	93
96 Чистая формальность.....	94
97 Чужие письма	95
98 Чучело	96
99 Шапито-шоу	97
100 Экипаж	98

Андрей Рублев

1966. Режиссер: Андрей Тарковский
 В ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапиков,
 Николай Гринько, Николай Бурляев,
 Николай Сергеев, Ролан Быков, Ирма Рауш

«Андрей Рублев» – не совсем биография. О жизни Рублева известно совсем мало, поэтому Тарковский и не ставил целью создать жизнеописание великого иконописца, да и исторической точностью режиссер сознательно жертвовал – она бы слишком связала его. Но вопросы, волнующие героев картины, понятны любому современному зрителю, во всяком случае, современному самому Тарковскому.

Человек верующий и человек творческий равно уязвимы и подвержены сомнениям, и Рублев Тарковского в своем странствии по темной, жестокой Руси XV века, сохранившей еще отголоски язычества, проходит оба пути: поиск

предназначения искусства и испытание веры – и получается, что пути эти не так далеки друг от друга.

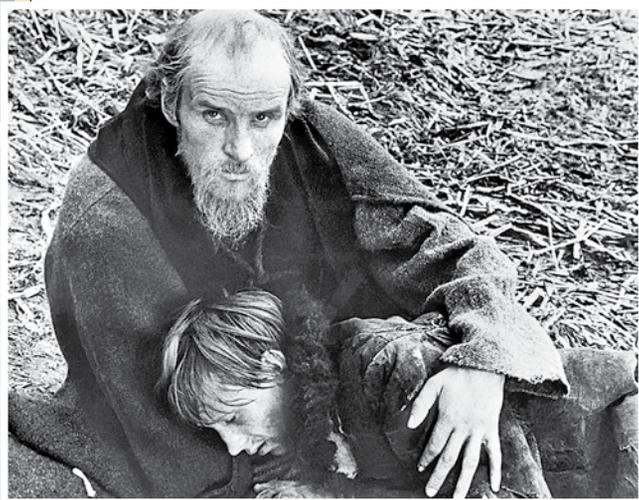
Впервые фильм был показан в 1967 году. Тарковского обвинили в пропаганде насилия и жестокости – тоже очень современная история. Картину пришлось здорово изуродовать – сократить и перемонтировать, но это не помогло: до 1971 года фильм пролежал на полке, после чего был показан в ограниченном прокате. Только через двадцать лет после создания

«Андрей Рублев» дошел до широкой публики в первоначальном виде.

Несмотря на все жестокие сцены, которых там действительно хватает, кино завораживает с первых минут. Ни один кадр ни-

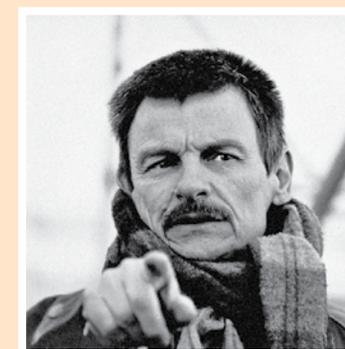
сколько не перегружен людьми и предметами, при этом в фильме есть та удивительная широта пространства, когда поле зрения не ограничивается кадром: полное ощущение того, что и за пределами экрана происходит жизнь, она звучит, она иногда попадает в зону видимости и так же естественно исчезает из нее – мир «Андрея Рублева» существует не только в той точке, на которую в данный момент смотрит зритель, и никуда не девается, когда зритель отводит взгляд. Всякая деталь имеет значение, закрепляя плоть фильма незаметными стежками. Это тяжелое кино, но смотрится на одном дыхании, и в этом есть немалая заслуга гениального оператора Вадима Юсова, которого не стало в этом году.

“Человек должен уметь жить в пустоте”

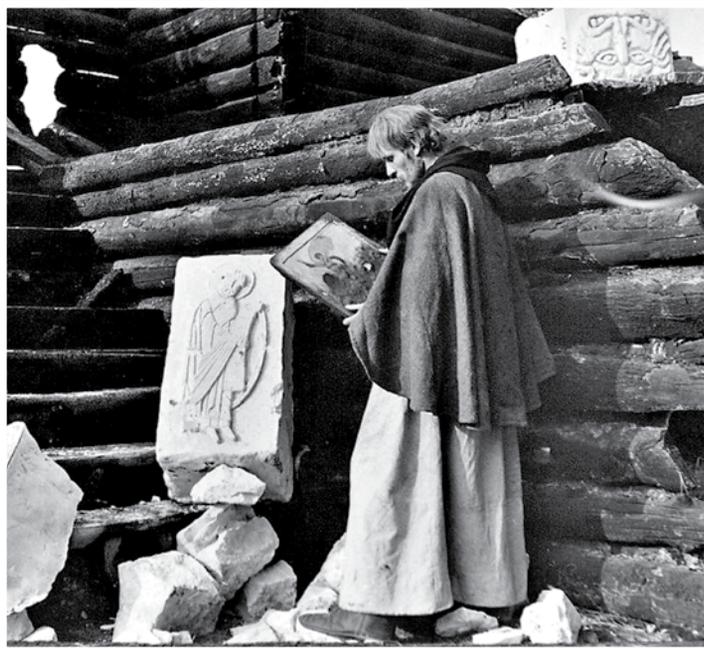
КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ:

- » Бог не дал таланта, и слава тебе господи.
- » В суть всякой вещи вникнешь – коли правдиво наречешь ее.
- » Вот и пойдем мы по земле: ты – колокола лить, я – иконы писать.
- » Люди по доброй воле знаешь когда вместе собираются? Для того только, чтобы какую-нибудь мерзость совершить.

О РЕЖИССЕРЕ:

- Андрей ТАРКОВСКИЙ (1932–1986). В 1980 году, после получения звания народного артиста РСФСР, уехал в Италию работать над фильмом «Ностальгия» – и принял решение остаться там. Умер в Париже.

Анна Каренина

1967. Режиссер: Александр Зархи
 В ролях: Татьяна Самойлова, Николай Гриценко,
 Василий Лановой, Юрий Яковлев, Ия Саввина,
 Анастасия Вертинская, Майя Плисецкая

Как правило, в экранизациях «Анны Карениной» основной акцент делается в соответствии с названием романа как раз на линии Анны, хотя в книге-то она как раз персонаж не главный, а в лучшем случае только один из главных. Прочие истории рассказываются между делом, как фон, а политике и рассуждениям отводится совсем уж мало места. Да и

правду сказать, слишком длинное получилось бы кино, слишком сложная работа — вместить все переплетающиеся слои. В принципе фильм Зархи не исключение, однако это была первая (во всяком случае, из отечественных) экранизация, в которой внимание не сконцентрировано только на истории Карениных — Вронского.

О РЕЖИССЕРЕ:

- Александр ЗАРХИ (1908–1997) — драматург, режиссер, сценарист, лауреат двух Сталинских премий, народный артист СССР.

“Мои картины скорее подтверждают точность выбора актера”

ней маловато страсти, кому-то образ показался чересчур приземленным (но ведь и в Анне Толстого особой возвышенности нет), а некоторые критики сочли Анну в исполнении Самойловой излишне невротичной — хотя куда уж больше, чем в романе. Поверхностными показались и Левин (Борис Голдаев), и Вронский (Василий Лановой). Зато большинство безоговорочно приняли человека-машину Каренина, хотя сегодня он и кажется нам слишком концентрированным, каких не бывает. Как бы там ни было, в 1968 году «Анна Каренина» стала одним из лидеров проката.

Большинство героев Зархи наиболее похожи на тех, какими они рисуются нам при первом чтении. Правда, когда фильм вышел, некоторые образы вызвали у зрителей вопросы. Не все одобрили Татьяну Самойлову в главной роли: кто-то считал, что в

Кстати, Василий Лановой и Татьяна Самойлова задолго до съемок фильма, еще во время учебы в институте, были женаты — трудно судить, видно ли это в картине, но зная это, смотришь на их героев уже с большим вниманием.

“ Искусство ограждает от хаоса, даже показывая хаос ”

О РЕЖИССЕРЕ:

• Кира МУРАТОВА (род. в 1934 г.). Начала работать на Одесской киностудии, но после конфликтов с руководством переехала на «Ленфильм». Народная артистка УССР. Всего в ее фильмографии 24 картины.

Астенический синдром

1989. Режиссер: Кира Муратова
В ролях: Ольга Антонова, Сергей Попов, Галина Стаханова, Вера Сторожева

Фильм состоит из двух новелл, не связанных сюжетом, но объединенных общей темой и настроением – герои обеих новелл оказываются отделены от всех, вынесены за скобки нормальной жизни. В первой новелле у женщины умирает муж. Она ходит среди людей, продолжающих жить своей жизнью, но пребывает уже не здесь – за прочной стеной горя. Муратова вообще никогда не стесняется в средствах: если надо надавить на зрителя, все методы хороши. Но то, что у другого режиссера выглядело бы дешевым и очевидным приемом, у нее смотрится совершенно закономерно. И ужас-то в том, что героиня ведет себя так, что сочувствовать ей невозможно, она пугает, она отторгает – но ведь так и есть, никто из нас не любит чужого страдания, хочется отгородиться от него как можно прочнее. И героиня, видимо, понимающая это, делает все, чтобы облегчить нам задачу, чтобы этот забор строился с двух сторон. В

итоге нам неприятна и она, и окружающая ее жизнь – с глупыми разговорами и неприятными людьми. А если нам вдруг подумается, что – нет, это кино, а жизнь все же не так беспросветна, то вот нам финал первой новеллы: поглядите-ка на настоящую жизнь, в которой все еще хуже и равнодушнее. Вторая новелла – о школьном учителе, страдающем астеническим синдромом: он внезапно засыпает, и случиться это может где угодно. Здесь больше сцен обычной жизни, чем в первой новелле, и сцены рисуют такой жуткий, бесчеловечный и абсурдный мир, что лучше уж действительно спать, только не видеть ничего этого. Абсурдность – и в диком смещении персонажей, и в их разговорах – от бытовых до философ-

ских, причем вторые ничуть не умнее первых, – и в эпизодах, таких как эпизод на рынке, невозможных в нормальном мире, и в излишне театральной игре актеров. Но эта театральность уже перестает выглядеть неестественной, а кажется необходимым антуражем, потому что все происходящее на экране, то есть в жизни, и есть какой-то неестественный бред, и спрятаться от него можно только во сне в пустом поезде в темном тоннеле метро.

Аталанта

1934. Режиссер: Жан Виго

В ролях: Жан Дасте, Мишель Симон, Дита Парло

О РЕЖИССЕРЕ:

• Жан ВИГО (1905–1934). Сын воинствующего анархиста, обвиненного в государственной измене и убитого в тюрьме, — из-за этого Жану приходилось учиться под вымышленным именем. С детства имел слабое здоровье. Умер от туберкулеза.

Это последний фильм Жана Виго. «Аталанта» — так называется маленькая баржа Жана. На ней он вместе с молодой женой Джульеттой сразу после свадьбы отплывает в рейс — в Париж. Команда «Аталанты» — мальчик по прозвищу Мальш, эксцентричный папаша Жюль, лохматый, весь покрытый татуировками любитель заложить за воротник... и многочисленные кошки — любимцы папаши Жюля, от которых он ни за что не избавится. Джульетта пытается включиться в быт баржи, но постепенно ее охватывает скука — каждый день одно и то же, а молодой муж постоянно у штурвала. Только мечты о Париже занимают ее мысли — ведь она ничего, кроме своей деревни, никогда не видела. Но в Париже им так и не удается сойти на берег — папаша Жюль загулял, а оставить баржу без присмотра нельзя. Скука, обманутые ожидания, обида на мужа, да еще эти кошки повсюду... А там — огни Парижа, витрины, рестораны, модно одетая публика. В общем, понятно, что дальше.

История простая и неприятная, да и кончается все хорошо. Но все же эта картина до сих пор входит во все списки, многие киноманеры называют ее в числе любимых фильмов и признаются, что она сильно на них повлияла. Кино действительно смотрится на одном дыхании и запоминается — благодаря точному ритму, видеоряду, идеально подогнанному к сюжету, красоте кадра, где нет ничего лишнего, а камера смотрит ровно с той точки, с которой надо — спасибо бессменному оператору Жану Виго Борису Кауфману, кстати, родному брату Дзиги Вертова. «Аталанта» — фильм не о жизни города и деревни, берега и воды, не об искушении и не о разочаровании. О чем? Исключительно о любви, но этого достаточно.

Белорусский вокзал

1970. Режиссер: Андрей Смирнов

В ролях: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант, Маргарита Терехова

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ:

- » Все ясно – вот враг, рядом свои, и наше дело правое...
- » Воды налейте. А лучше – коньяку.
- » Мы тебе справочку дадим, что ты мужественно сопротивлялся.

Леонова жена. Место находится только в гостях у бывшей батальонной медсестры, потому что она – тоже из них, из их мира. Там-то и звучит знаменитая песня Окуджавы, которую знают даже те, кто вообще незнаком с его творчеством, написанная специально для фильма и давно уже существующая самостоятельно: «Здесь птицы не поют, деревья не растут...»

Оператор Павел Лебешев вспоминал, что изначально фильм хотели снимать черно-белым, в строгой и аскетичной манере, и решение делать его в цвете пришло буквально за несколько дней – а он тогда совершенно не имел опыта цветной съемки, не понимал особенностей работы со светом в цветном кино. И результатом

своим он не был доволен. Тем не менее после выхода картины к нему пришла известность. Как и к режиссеру Андрею Смирнову, для которого «Белорусский вокзал» был первым полнометражным фильмом – а было ему тогда всего двадцать восемь лет, – и до сих пор удивительно, как точно он понял то поколение. Это было одной из главных задач режиссера: снять кино в такой стилистике, которая была бы близка поколению фронтовиков, и за образцы он брал кино тридцатых, на котором они выросли.

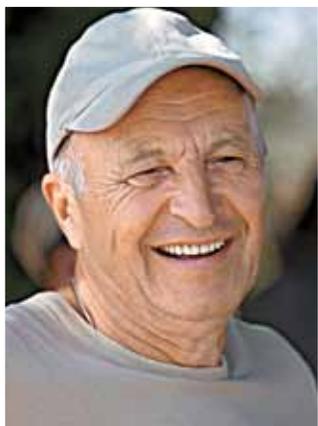
Белорусский вокзал – место, где герои картины, однополчане, распрощались летом 1945-го. После этого они встретились только один раз год спустя, на дне рождения фронтового товарища, и больше не виделись – началась другая, мирная жизнь, а она у каждого была своя. С момента этой последней встречи прошло двадцать пять лет, и они встретились снова – на его же похоронах. После стольких лет расстаться сразу было бы неправильно...

И вроде бы в своей отдельной жизни каждый из них нашел свое место – но вот они встретились, и их разговоры, общие воспоминания снова превратили их в однополчан, и оказалось, что в таком качестве места им здесь и нет. «Вот сейчас пойдешь, будешь с ними водку пить, и будете вспоминать, какие вы герои были на фронте», – неприятно говорит персонажу

О РЕЖИССЕРЕ:

- Андрей СМІРНОВ (род. в 1941 г.) – режиссер, драматург, актер, сын писателя Сергея Смирнова. После третьего своего полнометражного фильма «Верой и правдой» не снимал почти тридцать лет. Также известен зрителям по телесериалам «Идиот», «Апостол», «Отцы и дети», «Бандитский Петербург-2».

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ:

- » А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?!
- » Тебя посодют. А ты не воруй!
- » – Это у кого нога?
– Эта нога – у кого надо нога.
- » Жениться надо на сироте.
- » Свободу Юрию Деточкину!
- » Деточкин покусился на самое святое, что у нас есть. На Конституцию!
- » Мама такая хорошая, про паровоз поет.

Берегись автомобиля

1966. Режиссер: Эльдар Рязанов

В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Любовь Добржанская, Ольга Аросева, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Евгений Евстигнеев

О РЕЖИССЕРЕ:

• Эльдар РЯЗАНОВ (род. в 1927 г.). Фильмы Рязанова, прежде всего комедии, любимы несколькими поколениями зрителей. Талантов его не перечислить: он и кинорежиссер, и сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург, продюсер... Звания «Народный артист СССР» удостоен в 1984 году.

Самая, наверное, трогательная и лиричная из рязановских комедий. Главный герой, милый человек с милой фамилией Деточкин, в свободное от работы страховым агентом время играет в самодеятельном театре и – угоняет автомобили. Жертв он выбирает строго отрицательных, тех, кто купил машину на нетрудовые доходы, а деньги, вырученные с перепродажи, отправляет в детские дома – застенчивый робин гуд в исполнении Смоктуновского. Противостоит ему следователь Максим Подберезовиков, тоже очень милый человек, который тоже играет в том же самодеятельном театре – когда не ловит преступников. Вообще, все герои здесь очень милые, даже жертвы Деточкина, обманщики, казалось бы, нехорошие люди... Этим фильм тоже очень привлекателен – приятно посмотреть кино, где нет настоящих мерзавцев. И зритель, с одной стороны, просто обязан симпатизировать честному вору Деточкину, но и следователя жалко, и очень хочется, чтобы ему удалось поймать преступника... Всем хочется компромисса, но нельзя, иначе все кино не имеет смысла.

Комедия комедией, но и детектив тоже присутствует: есть преступник, есть следователь, есть погоня. «Какой детективный сюжет обходится без нее?» – цитата как раз из этого фильма. Погони на автомобилях, мотоциклах и даже на троллейбусе – по городским улицам. Но это все – таки не главное.

Кстати, по сюжету Деточкин в театре репетирует Гамлета – а ведь совсем незадолго до съемок «Берегись автомобиля», в 1964 году, вышел великолепный «Гамлет» Козинцева, где Смоктуновский сыграл главную роль, так что задача перед артистом стояла сложная: создать новый образ, такой, каким сделал бы его не сам Смоктуновский, а его герой, непрофессиональный актер.

Бесприданница

1936. Режиссер: Яков Протазанов
В ролях: Нина Алисова, Ольга Пыжова,
Анатолий Кторов, Михаил Климов, Борис Тенин,
Владимир Балихин, Владимир Попов

Эта экранизация пьесы Островского – один из первых звуковых фильмов Протазанова, который на тот момент был уже признанным мастером немого кино. Заказ на картину по-ступил от киностудии – тема противостояния героини миру денег прекрасно укладывалась в советскую идеологию, и фильм был очень нужен. Протазанов взялся за картину со всей ответственностью: он не стал буквально следовать пьесе, а перевел ее на язык кино, где совсем другие законы – для этого надо было убрать одни сцены и добавить другие, которых не было у Островского, часть реплик заменить изображением, чтобы получилось самостоятельное произведение, при этом не расходящееся с оригиналом. И точность изображения жизни – фактически абсолютная, исторический материал собирался не один месяц, чтобы все выглядело, как тогда.

На первый взгляд может показаться, что фильм сохраняет многие черты немого кино – артикуляция, жесты, взгляды героев, немного театральная манера речи, переигрывание... Но ведь Протазанов умел снимать естественность,

и мы видим это в его предыдущих картинах, в частности в «Марионетках». Зато такой стиль придает фильму театральность, а значит, ироничность – драма, рассказанная языком провинциального театра, превращается в пародию: нет больше ни таких людей, ни таких трагедий. Так, может быть, это и есть прием? И тогда мы видим совсем уже другое кино.

Нине Алисовой, исполнительнице главной роли, эта картина принесла настоящую славу, а ведь она была совершенно неопытной актрисой. Она вспомина-

ла потом, как пришла на пробы, как ей казалось, что она провалила их, сколько сил ушло на то, чтобы создать образ, как гениальный оператор Марк Магидсон – тогда еще совсем молодой – часами работал с ней на площадке, чтобы увидеть в ней Ларису Огудалову... Казалось бы, чего проще – найти другую исполнительницу, с которой не пришлось бы столько возиться, но Протазанов выбрал Алисову и не прогадал – публика приняла ее безоговорочно.

О РЕЖИССЕРЕ:

- Яков ПРОТАЗАНОВ (1881–1945) в кино попал, можно сказать, случайно – устроился переводчиком в кинофирму, а со временем начал выполнять все больше работ... В 1920-м эмигрировал, но вскоре вернулся – уже навсегда. Умер в эвакуации в Ташкенте.

Бриллиантовая рука

1968. Режиссер: Леонид Гайдай
 В ролях: Юрий Никулин, Нина Гребешкова,
 Анатолий Папанов, Андрей Миронов,
 Светлана Светличная, Нонна Мордюкова

История простого и даже простоватого человека, который из-за глупого совпадения попал в эпицентр контрабандистской аферы, до сих пор любима зрителями и смотрится с удовольствием – зрителю всегда приятно, когда совсем не героический герой, растяпа, вечно попадающий впросак, все равно в конце побеждает всех, и в немалой степени как раз благодаря своей рассеянности. Семен Семеныч Горбунков – герой ужасно обаятельный, хотя в наши дни и немодный. Кстати, роль эта писалась специально для Юрия Никулина, и ему даже в порядке исключения дали на время съемок полгода отпуска в цирке.

Кино давно разошлось на цитаты почти целиком: «Стамбул – город контрастов», «Руссо туристо! Облико морале! Ферштейн?», «Управдом – друг человека», «Наши люди в булочную на такси не ездят!», «Невиноватая я, он сам пришел», угрожающее «Чтоб ты жил на одну зарплату!», незабываемое «Цигель-цигель, ай лю-лю», универсальное «Семен Семеныч!», экзистенциальное «Зачем Володька сбрил усы?» и особенно актуальное в свете недавних рыбацких достижений первого лица «Клёв будет! Я обеспечу!» Юное поколение тоже всю их использует, порой не зная, откуда они взяты.

“Если механики смеются, значит, что-то есть”

О РЕЖИССЕРЕ:

- Леонид ГАЙДАЙ (1923–1993) после второго своего фильма «Жених с того света» попал в страшную немилость у начальства. Пришлось снять идеологически верную героическую киноповесть «Трижды воскресший». В дальнейшем Гайдай старался избегать политических тем.