

Анимация нашего времени: смелый муравьишка и скелет Костя

Вечерний Петербург похож на спящего кита. Его неторопливый ритм, дыхание огней светофоров, широкие пространства бесконечных, закольцованных переулков дарят ощущение того, что ты находишься в чреве огромного животного, плывущего в океане времени.

Я еду смотреть мультфильмы. Колеса велосипеда шуршат, прохожие удивленно, а то и удрученно отскакивают от меня, еще не успевшего купить звонок. Мой вел похож на кузнечика, зеленая ободранная краска, маленькие колеса, высокая посадка. Ощущение того, что ты сидишь в странной асане, не покидает до конца путешествия.

Друг за другом выплывают переулки, я по-прежнему путаюсь в лавинообразном потоке улиц, сочленений автострад, нагромождении мостов. Мой друг знает названия практически всех мостов в этом городе. Я знаю лишь один. И ориентиры в этом городе у каждого свои: странного вида скамейка, продавцы воздуха с обилием макулатуры для сбыта, бесконечные кофейни...

Но есть уникальный, знакомый всем символ — это Мечеть. Если бы вы были блюстителем норм, пришлось бы назвать ее более официально — Санкт-Петербургская соборная мечеть. Но, между нами, — она великолепна настолько, что достаточно этого краткого и емкого слова.

Соборная мечеть Санкт-Петербурга на углу Кронверкского проспекта и Конного переулка .
Дата строительства: 1909 - 1920 годы

Сапфир, бирюза и яхонт выплывают из ночного потока искрами и мы поворачиваем, на ходу любуясь великолепием строения, камни которого заложены в начале прошлого века. Наш путь лежит к не менее интересному зданию, которое и стало пристанищем для события, о котором и пойдет речь.

Дом Бенуа

Дом Бенуа на Каменноостровском проспекте — одно из творений семейства Бенуа, о котором стоит рассказать подробнее. Корни их фамилии произрастают из латинского «benedictus», что в переводе означает «благословенный».

И впрямь, все дети Луи Сезара Августа Бенуа, повара-кондитера российской императрицы Марии Федоровны, стали откровением для культурной жизни российского общества. Восемнадцать детей, которых они воспитывали, стали основанием крепкого, древнего рода, который был вырван с корнем из сердца России большевиками.

Из восемнадцати отпрысков остались в живых одиннадцать, пятеро продолжили его. Потрясающие военачальники, архитекторы, художники и писатели оставили после себя целое наследие.

Дом Бенуа — одно из их творений. Но для современной молодежи этот дом больше, чем история. Он наполнен знанием и смыслом. И понять этот смысл можно из полного названия сообщества, которое несет это место сейчас — современный Образовательный центр «Дом Бенуа».

Рассказывать о его деятельности можно долго, и это предмет разговора, к которому мы еще вернемся, но сегодня речь пойдет о малом — о проекте Дома под названием «100 минут мультфильмов».

Особенность этого явления в том, что в ретроспективе в подавляющем большинстве предложены фильмы отечественных аниматоров. И это те открытия, которые остаются надолго. Ворох новых имен, потрясающих произведений, тонких, осмысленных, трогательных, каждое из которых самобытно. И — нужно отдать должное работникам центра Бенуа — анимация подобрана одна к другой, от наивных и трогательных сюжетов мы постепенно переходим к глубокой философии.

И конечно, все самое интересное здесь находится в десятой подворотне седьмого проезда. После десяти минут виляний по закоулкам, опроса прохожих и сотрудников театра, расположенного в подвальном помещении одного из домов, в котором, собственно мне и определяют верный маршрут, я попадаю в тот самый подъезд. Ах, простите, парадную.

Начало кинопросмотра, фотографии с centrbenua.ru

Конечно, все уже давно началось. Нас встречает приветливая барышня, которая радостно сообщает, что сегодня сидеть здесь не придётся. И мы идем проверять, доведется ли мне хотя бы постоять. Расталкивая хрупкими плечами интеллигентную публику, мы пробираемся в конец зала. Барышня выражает радость всем существом и указывает на дальний конец помещения. Там никого.

— Спасибо! — произношу я и, конечно же, начинаю продираться к самому экрану. Но интеллигенты, увлеченные просмотром мультипликации, каменеют, и я застываю где-то посередине зала вместе с ними.

И так сойдет.

ПрожекторОпенСинема

«ПрожекторОпенСинема» — это одна из встреч в рамках проекта «100 минут мультфильмов», и сегодня здесь можно увидеть анимационные фильмы не только отечественных аниматоров, но и мировых светил мультипликации. Вообще, обилие публики меня удивило, но, всмотревшись в экран, я смог понять, что привлекло публику. Мультфильмы восхитительны.

Если бы их можно было пробовать на вкус, вы бы почувствовали легкий запах корицы и тмина, смешанный с восточным мускатом. Вас поглотило бы состояние уютной тишины зала, в котором разворачивается действие. Вернемся же к нему. Я обнаруживаю в руке программку, врученную при входе и, слепо щурясь, читаю...

Светила

Хуан Пабло Замарелла, Аргентина, 2010

Один простой человек разработал план: как в нашем мире, где все подчинено свету, изменить естественный ход вещей.

Набор фотографий ткёт полотно картины. Это и кино, и анимация, и кукольный театр, в котором работник корпорации, производящей лампочки оригинальным способом, а именно — выплевывая их ртом, решил взять часть работы на дом. Конечно же, во благо всего человечества.

Растягивание

Франсуа Фогель, Франция, 2009, 4'30". Видеоарт

Физкультура в большом городе. Герой фильма — чудака, который за чем-то придумал делать зарядку прямо на улицах Манхэттена. Дома и все, что вокруг, будто оживают, плавно перетекая в его шутливые телодвижения.

Кино о слиянии с миром, способе разговора с ним, растворении в нем.

Ноги — агавизм

Михаил Местецкий, Россия, 2011, 10'. Игровой фильм

В своем десятиминутном исследовании съемочная группа пытается проникнуть в тайны одного из самых диких направлений экспериментальной медицины.

Шикарная короткометражка, в которой действие доводится до абсурда с целью показать, насколько нелепым и смешным может быть работа журналиста в погоне за сенсацией. Уже к середине напряжение от начала фильма, разворачивающегося как детективное действие, сменяет истерический смех.

Абсурдность происходящего подчеркнута серьезным отношением к делу всей съемочной команды. Все по правилам журналистики — главный герой и преступник, напряжение, лица со стороны, охват бекграунда.

И ничего, что в самом действе нет ни капли смысла, все это способно стать хорошим материалом, который пойдет в тираж уже на следующий день.

Костя

Антон Дьяков, Россия, 2012, 6'. Анимация

Кадр из мультфильма «Костя», кадр с okno-filmfest.ru

Эта история начинается на кладбище, где появляется на свет скелет Костя. Словно счастливый ребенок, Костя шагает на встречу к неизвестному и, конечно же, прекрасному будущему. Мы становимся свидетелями приключений Кости в современном мегаполисе.

Стэнли Пикл

Вики Мэзэр, Великобритания, 2011, 11'. Игровой фильм, анимация

Оригинальная история о двадцатилетнем молодом человеке Стэнли. Он живет с семьей и никогда не выходит из дома. Такая жизнь кажется ему нормальной до тех пор, пока за окном не появляется таинственная незнакомка.

И все бы ничего, если бы не тонкая усмешка авторов мультфильма — Стенли, автор мира вокруг себя, великолепный технарь, создал себе маму и папу, которые изображают интерес к жизни и периодически требуют доводки. Стенли и сам полужив-полумертв, но — по всем правилам жанра! — влюбляется в живую, трепетную особу. Вот только его любовь принимает странные формы, ему неуютно в мире живых эмоций.

Мальчик Дэнни

Марек Скробецки, Польша - Швейцария, 2010, 10'. Анимация

Социальная сатира на общество, где нормальный человек чувствует себя неадекватно. Главный герой фильма, молодой человек Дэнни, бродит по улицам города безголовых. Он единственный здесь имеет голову, и она крайне мешает ему жить.

Внятная аналогия, достаточно легко читаемая. Очень интересна сама картинка: безголовые люди врезаются друг в друга, помогают подняться, чтобы тут же ударить влопыхах. Знакомо?

День победы

Игорь Гринякин, Россия, 2012, 20 мин. Игровой фильм

Вы гуляли по праздничной столице? Москва, солнце, танки и самолеты, миллионы счастливых людей — все вам навстречу. День Победы — это не праздник одной страны, это радость континента...

Тропы ненависти

Дэмиэн Нинау, Польша, 2010, 10'. Анимация

Анимационный блокбастер от знаменитой польской студии «Platige Image». «Тропы

ненависти» — это короткий рассказ о демонах, которые дремлют в человеческих душах и которым ничего не стоит погрузить нас в пучину слепой ненависти, ярости и злости.

Сильное, выбивающееся из общего ряда кино. Мы уже смотрели его в Анимационном пространстве «Бункера», и, пожалуй, второй раз был не менее искренним, чем первый. Радует, что за красотой визуализации не потерялась суть мультфильма.

[R]

Николас Бьянко-Левра, Жюли Рембовиль, Франция, 2011, 12'. Анимация

В городе, где все сосредоточено вокруг буквы «P», разговаривают и думают P-образно. Изучая правописание в школе, один ученик сделал пометки, которые станут прототипами новых необычных знаков.

Настройщик

Оливье Трейне, Франция, 2011, 13'. Игровой

Эдриэн, сверходаренный молодой пианист, провалил выступление на важном международном конкурсе. Пережив душевную травму, он подался в настройщики. Дабы подсластить себе жизнь, герой придумал прикидываться слепым, чтобы таким образом узнавать тайны своих клиентов.

Благодаря этому ухищрению страсть к музыке снова овладевает им. Но иногда настройщик видит то, что ему не положено...

Я видел, как мыши kota хоронили

Дмитрий Геллер, Китай, 2011, 7'. Анимация

Эта история начинается романтично, продолжается как фарс, иногда переходящий в триллер, а заканчивается как высокая трагедия.

Потрясающе тонкая стилистика китайской живописи передана незаурядно. Мы просто любовались набором картин, меняющих друг друга, в какой-то момент забыв, что все они и есть картина.

Чинти

Наталья Мирзоян, Россия, 2011, 8'. Анимация

О большой мечте маленького муравья.

А вот здесь я бы хотел остановиться. Не просто потому, что, с недавних пор, это один из

любимейших моих мультфильмов, не только по причине того, что этот мультфильм целиком создан из чайнок.

Этот фильм — о красоте жизни, красоте преданного служения, которому можно посветить себя целиком. И не случайно героем выбран маленький муравей. Муравей, влюбившийся в Красоту, ставший вестником красоты, ее садовником. Весь фильм мы наблюдаем за тем, как время проверяет на прочность его и мир, в который он верит.

Хлопаем. Расходимся. Слегка пошатывает от пьянящего ощущения тепла, пробирающего до самых костей. Глаза открыты, дивные, умные лица. И ты даже не замечаешь себя в этой человечности, растворяешься в ней.

Чтобы каким-то волшебным, неведомым для себя и автора способом стать той причиной, по которой и создается вся эта красота.