

Шәкен Айманов атындағы
«ҚАЗАҚФИЛЬМ»
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
«КАЗАХФИЛЬМ»
имени Шакена Айманова

УРОКИ ГАРМОНИИ

фильм Эмира Байгазина

Берлинале 2013 / Основной конкурс

ОБЗОР ПРЕССЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«ҚАЗАҚФИЛЬМ» АҚ
Алматы, Қ. Сәтпаев атындағы
176
Тел.: +7 (727) 313-11-32
www.kazakhfilmstudios.kz

Press-center
JSC "Kazakhfilm" Studio named after Sh. Aimanov
176 Al-Farabi Str., Almaty, Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 313-11-32
www.kazakhfilmstudios.kz

VARIETY

УРОКИ ГАРМОНИИ (Казахстан-Германия-Франция)

Лесли Фелперин

АО «Казакфильм» имени Ш. Айманова при участии Post Republic Halle, Rohfilm, Arizona Productions, The Berlinale World Cinema Fund, Aide aux cinémas du monde, Work in Progress Award Sarajevo Film Festival. Международные продажи: Films Distribution, Париж.).

Продюсер: Анна Качко. Со-продюсеры: Ребекка Гарридо, Михаэль Рейтер, Карстен Штотер, Бенни Дрехсель, Гийом де Сей. Автор сценария, режиссер-постановщик режиссер монтажа: Эмир Байгазин. В ролях: Тимур Айдарбеков, Аслан Анарбаев, Мухтар Андасов, Анель Адильбекова, Бейбитжан Муслимов, Багила Кобенова, Адлет Анарбеков, Даулет Анарбеков. (Язык: казахский, русский)

Режиссер-сценарист-монтажер Эмир Байгазин демонстрирует почти совершенную подачу в своем первом же полнометражном фильме «Уроки гармонии», безукоризненно выполненном исследовании на тему мести и издевательства в малом городке в степях Казахстана. Добиваясь интенсивной игры от молодых непрофессиональных актеров и демонстрируя свой живописный глаз в суровых, снятых на цифровую камеру композициях, Байгазин сумел создать волнующее исследование на тему преступления и наказания, которое вызывает сравнения с Кеслэвским и Брессоном, и в то же время говорит на своем собственном уникальном языке. Фильм «Уроки гармонии»

□□□□□-□□□□□□

□□ «□□□□□□□□□□□□□□» □□. □. □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□, □. □□□□□□, □□. □□□□-□□□□□□□□

176

□□□.: +7 (727) 313-11-32

www.kazakhfilmstudios.kz

Press-center

JSC "Kazakhfilm" Studio named after Sh. Aimanov

176 Al-Farabi Str., Almaty, Kazakhstan

Tel.: +7 (727) 313-11-32

www.kazakhfilmstudios.kz

несомненно, будет срывать фестивальные аплодисменты у артахусной публики в нишевых кругах по всему миру.

13-летний протагонист-одиночка по имени Аслан (поначалу с непроницаемым лицом Тимур Айдарбеков, достигающий больших глубин на последних кадрах) живет со своей бабушкой (Багила Кобенова) в скромной усадьбе на краю маленького, неназванного острога. Изнурительная начальная сцена, которая показывает нам, как Аслан ловит, убивает и разделывает овцу, поначалу кажется всего лишь антропологической деталью из жизни этих людей. Но по мере действия картины, эта сцена приобретает более символический резонанс, который соотносится с богатыми образами фильма, связанными с животными, насилием и выживанием сильнейшего.

Аслан, как и большинство его одноклассников, является жертвой издевательств со стороны дерзкого хулигана Болат (Аслан Анарбаев). В свою очередь Болат является всего лишь игроком низкого ранга в более крупной схеме вымогательства, которая подразумевает выпытывание денег у младших школьников и далее продвижение их по цепочке более старшим мальчикам и молодым парням, как например, идентичные близнецы Тахир и Дамир (Адлет и Даулет Анарбековы). Как можно предположить из названия фильма, двойники, а также симметричные пары карандашей, ящериц, людей и т.д. – играют ключевую роль в повествовании, добавляя жирный слой формализма к тому, что может показаться всего лишь простой, натуралистичной историей.

Хотя эмоционально отстраненный, но совершенно интеллектуально одаренный Аслан, находится в центре истории, другие герои также поддерживают общую структуру фильма, включая Мирсаина (Мухтар Андасов), студент, недавно прибывший из города и оказывающий сопротивление господству террора Болат, а также красавица класса Акжан (Анель Адильбекова), приверженная мусульманка, которая отказывается снимать свой скромный головной платок, тем самым бросая вызов школьным правилам ношения одежды. Все они играют

свою роль в волнующем последнем акте, ловко маневрированном повествовательном зигзаге, который держится на ранее не виданной сцене насилия. Таким образом, в манере, напоминающей «Короткий фильм об убийстве» Кеслёвского, полиция проявляет еще большую жестокость, чем сами же дети, пытаюсь выяснить, что же на самом деле произошло.

Мучительная моральная экономия в фильме перекликается с брессоновской, также мы видим здесь преднамеренные отголоски из фильма «Слон» Ван Сента и работ многих других режиссеров. Но в конечном итоге, «Уроки гармонии» прочно закреплены в своей эстетической логике, в так называемой смеси онерического сюрреализма (особенно в бравурной финальной сцене с использованием спецэффектов), а также непринужденного реализма, который в точности показывает каково это жить в неискушенных местностях Казахстана.

Как и извилистый сценарий Байгазина, остальной художественный вклад также четок и лаконичен по все направлениям, начиная с отсутствия музыки и заканчивая элегантно снятыми Азизом Жамбакиевым кадрами на камеру RED, а также аскетическими декорациями Юлии Левицкой, работа которой на объектах заключалась скорее больше в вычитании лишних деталей, нежели чем в их добавлении, т.е в так называемом разборе декораций.

Камера (цв., HD), Азиз Жамбакиев; художник-постановщик: Юлия Левицкая, художник по костюмам: Улан Нугыманов, звукорежиссер: Маркус Крон, Сергей Лобанов, Ерлан Утепбергенов, художник по визуальным эффектам, Флориан Обрехт; визуальные эффекты, Post Republic Halle, координатор трюков, Бауржан Абишев; линейный продюсер, Алия Мендыгожина; ассистенты режиссера, Дамир Танатов, Дарья Щецова, Гульбаршин Абуева; кастинг: Аделия Тогузакова, Людмила Величенко. Рецензия написана во время Берлинского международного кинофестиваля (фильмы конкурса), 14 февраля 2013 года. Продолжительность: 114 мин.

SCREEN DAILY

УРОКИ ГАРМОНИИ

14 февраля 2013 года | Ли Маршалл

Режиссер/сценарист: Эмир Байгазин. Казахстан-Германия-Франция.
2013 г. 113 мин.

Поначалу в дебютном фильме режиссера Эмира Байгазина, снятом в степях Казахстана, события разворачиваются так, что кажется, будто это одна из тех лент в мировом кино, в которых рассказывается как семьи, живущие посреди суровых ландшафтов, вынуждены влачить свое скудное существование. Но в скором времени, «Уроки гармонии» превращаются в нечто

более богатое и странное: в экзистенциальную историю о взрослении и мести.

«Уроки гармонии» так же как и казахский плов, полны символов и повествовательных вставок.

Интригующий, лаконичный, таинственный (иногда даже чрезмерно, что даже идет фильму на пользу) фильм «Уроки гармонии» выводит большую часть своего воздействия благодаря сценарию, который держит нас в догадках в продолжении всего действия, а также приверженной игре непрофессиональных актеров-подростков – особенно Тимура Айдарбекова (который был найден в приюте) в роли впечатлительного и чувствительного школьника, и Аслана Анарбаева, в роли хулигана, мучающего главного героя.

Хотя темп и нетороплив, а финальный акт кажется чересчур длинным и переработанным, хорошо встреченный конкурсный пресс-показ фильма в Берлине доказал, что «Уроки гармонии» умеют держать внимание зрителей. Задачей будет только подобрать правильную аудиторию. Сухие, красивые пейзажи степей и повседневная жизнь в удаленной казахской школе, конечно же, придают фильму достаточно местного колорита, но этот гибрид Хичкока в Гималаях отнюдь не такой же незамысловатый и добродушный этнический фильм, как прежний казахский артхаусный фаворит – картина «Тюльпан». Возможно, самым оригинальным и неотразимым аспектом фильма является его двойственность, как триллера о мести, а также обряда посвящения с оттенками магического реализма. Тот факт, что две эти линии уживаются, друг с другом большую часть времени, не подрывая друг друга, отдает должное тонко выстроенному сценарию Байгазина. Вначале фильма мы видим, как герой Айдарбекова, Аслан, пытается поймать овцу во дворе отдаленного деревенского дома, в котором он живет со своей бабушкой. Эта сцена смешная, но в то же время и не является таковой. Аслан сковывает овцу, разрезает ей глотку, и начинает терпеливо разделывать и потрошить ее с помощью своей бабушки. Это является как бы первым ранним посылом режиссера к

зрителям: если вы думаете, что жизнь здесь в степи такая милая, то призадумайтесь еще раз.

Аслан, которому можно предположить лет 16, является немногословным интровертом. Его постоянно достает школьный хулиган Болат (Анарбаев) со своей бандой, он подвергается остракизму после шутки, в которой его убеждают выпить стакан воды с непривлекательным прошлым, в результате чего, Аслан начинает одержимо умываться. Отличник по физике, он также коллекционирует тараканов и убивает их на электрическом стуле перед тем, как скормить ящерицам, которых он поймал. (В этих сценах фильм напоминает Линча, но это впечатление быстро проходит).

Болат занимается рэкетом среди своих сверстников, работая на двух близнецов-старшекласников, он также делает наказ никому не разговаривать и не садиться рядом с Асланом за одну парту. Из неуверенного интереса к однокласснице Акжан (Адилбекова) так ничего и не выходит. Но подмога все же приходит в лице Мирсаина (Андасов), школьника из города, который заводит дружбу с Асланом и бросает вызов хулиганам, хотя бы на какое-то время.

Снятый рядом тщательно выстроенных, фиксированных кадров, с переданными оператором и художником пастельными оттенками и полутонами пейзажей и школьных зданий, фильм «Уроки гармонии» словно казахский плов, полон символов и повествовательных вставок. Не все здесь складывается воедино, например, линия борьбы приверженки Ислама в либерально-мусульманском Казахстане так и не развита до конца, хотя на нее ссылаются пару раз. Более интригующим и так же одинаково иносказательным в фильме кажется значение геометрических форм. Аслан носит треугольный амулет на своей шее, он рисует квадраты внутри окружностей и делает оригами лотоса, геометрическая диаграмма, которую он и Мирсаин рисуют в своих тетрадах, впоследствии приобретет неожиданный смысл в сюжете.

Является ли школа Аслана с ее далекими учителями, которые закрывают глаза на тиранию и насилие, метафорой казахского общества? Вопрос так и остается открытым, но из-за воздействия фильма на многих других уровнях (включая притчу о возрасте, когда нужно отходить от детских игрушек), это не имеет большого значения.

THE Hollywood REPORTER

УРОКИ ГАРМОНИИ: Рецензия с Берлинского МКФ

14/02/2013 Дэвид Руни

Итог

На редкость удачная дебютная работа сигнализирует о прибытии нового таланта.

Место показа

Берлинский международный кинофестиваль (Основной конкурс)

В ролях

Тимур Айдарбеков, Аслан Анарбаев, Мухтар Андасов

Режиссер и сценарист

Эмир Байгазин

Поэтическая драма казахского сценариста-режиссера Эмира Байгазина, рассказывающая о маргинализированном подростке, имеет своей отличительной особенностью то, что это первый казахстанский фильм, отобранный в официальную конкурсную программу Берлинского кинофестиваля.

Включение дебютных фильмов в конкурсную программу международного фестиваля топ-уровня, может сказаться на том, что начинающие кинематографисты зачастую подпадают под атаки со стороны критиков, чьи ожидания могут быть неоправданно завышены. Но в этот раз отборщики Берлинале сделали смелое решение, которое оправдало себя и возвестило о начале прихода сценариста-

□□□□□-□□□□□□

□□ «□□□□□□□□□□□□□□» □□. □. □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□, □. □□□□□□□, □□. □□□□-□□□□□□□□

176

□□□.: +7 (727) 313-11-32

www.kazakhfilmstudios.kz

Press-center

JSC "Kazakhfilm" Studio named after Sh. Aimanov

176 Al-Farabi Str., Almaty, Kazakhstan

Tel.: +7 (727) 313-11-32

www.kazakhfilmstudios.kz

режиссера **Эмира Байгазина** с его фильмом «Уроки гармонии» в высшую лигу режиссеров. Мрачно поэтическая, формально дисциплинированная и психологически захватывающая, картина представляет собой полноценное открытие.

Тот факт, что режиссеру нет и 30-ти, делает еще более захватывающим просмотр работы с такой с ясностью видения и точностью воздействия, визуального и в то же время эмоционального повествования. Фрагментированное повествование иногда становится настолько окольным, особенно в те моменты светлых и мрачных фантазий, что начинаешь задаваться вопросом, сколько на самом деле из того, что мы видим, на самом деле происходит в голове молодого героя. Это проникновенная драма. Она резкая и сюрреалистичная, странная и красивая, и хотя, быть может, кажется немного растянутой в финальном акте, она все равно захватывающая. Еще один факт, который делает «Уроки гармонии» увлекательными, так это противопоставление знакомых тематических элементов с необычной обстановкой и подходом. По сути, фильм об остракизме, унижении и издевательствах, из-за которых умные подростки в жестокой школьной среде могут трансформироваться в маргинализированных личностей, способных к насилию. Несмотря на то, что здесь присутствуют смутные отголоски таких фильмов, как «Слон» **Гаса Ван Сента**, а именно в непосредственном сопоставлении жестокости и лиризма, все равно эта работа конкретной культуры со своим отличительным голосом. Аслан (**Тимур Айдарбеков**), блестящий, с научным уклоном 13-летний мальчик, который живет со своей бабушкой (**Багила Кобенова**) в строгом доме посреди одиноких степей сельского Казахстана.

Действие разыгрывается внутри серии статичных начальных кадров, выстроенных оператором Азизом Жамбакиевым, позволяя нам вобрать в себя задумчивую красоту суровых казахских пейзажей, с их дикими, пустынными просторами. Мы можем наблюдать в детальности как Аслан, без каких-либо проявлений чувств, сначала

ловит овцу, затем перерезает ей горло, пускает кровь, разделявает, а также удаляет кишечник под наблюдением своей бабушки.

В школе безо всяких излишеств, в которой он учится и которая имеет мало чего общего с современными образовательными учреждениями, он узнает об энергии, которая содержится в электрических, механических и биологических формах, эволюции, о принципах мира и об инструментах войны. Все вышеперечисленные элементы будут играть непосредственную роль в его последующих действиях. Еще более значительным является то, что Аслан наблюдает в школьном дворе, словно через микрокосм, суровые механизмы общества, лишённые какого то ни было сострадания со стороны авторитетов.

Хулиган Болат (**Аслан Анарбаев**), контролирующий эту территорию со своей бандой лакеев и занимающийся рэкетом, собирает деньги с других учеников для так называемой защиты, а также наказывают, тех, кто не может платить. Но выясняется, что сам Болат тоже является просто частью в иерархии. Он докладывает и отчитывается перед старшими, которые в свою очередь находятся в подчинении более опытных криминалов, собирающих деньги и снабжающие тех, кто находится в тюрьме.

Здесь присутствует сильно-переданное чувство антигуманного цикла, в котором преступление, принуждение и коррупция стали нормой, эти аспекты далее отражены в методах полицейских и тюремных надзирателей.

Выставленный во время медицинского осмотра в унижительную ситуацию, Аслан по приказу Болата становится социальным изгоем. Это у него вызывает одержимое поведение, которое заключается в чрезмерном внимании к гигиене. Редко выходящий из класса, даже во время обеда, Аслан проводит большую часть времени один, занимаясь своими странными хобби. Он начинает ловить тараканов, а затем скармливать их ящерицам, которых хранит в аквариуме. Более

того, он даже устанавливает крошечный электрический стул для казни одного из тараканов.

Байгазин время от времени вводит в сюжет надежду на то, что все-таки Аслан может быть спасен от полного ухода в себя. Это еще одна жертва издевательств в классе (**Омар Адиллов**), который пытается подружиться с героем, или девочка-мусульманка (**Анель Адильбекова**), такая же одинокая душа, отстаивающая свое право носить головной платок в школу, и к которой Аслан проявляет некоторый интерес. Больше всего его роднит с Мирсаином (**Мухтар Андасов**), новенький ученик, прибывший из города пожить со своей тетей, в то время как его родители заняты бракоразводным процессом.

Мирсаину неизвестно о статусе изгоя Аслана, и даже когда он узнает об этом, ему становится все равно. Он также не боится пойти против Болата, в то время как Аслан решает заняться этой проблемой и отомстить более методическими путями.

Хоть здесь и присутствует перегрузка символов, вызывающих изображения от чистоты до канибализма, большая часть из них действительно потрясает. Тем не менее, разговоры Мирсаина о развлекательной игре, которая доставляет удовольствие и побег от реальности, кажется немного буквальной для фильма, который в остальном является примером впечатляющей зрелости.

В конечном счете, это своеобразный взгляд на подобного рода инциденты, происходящий в школах по всей Америки и мира. Хоть это и неизбежно, что история приобретет более мрачный поворот, развивается она непредсказуемо, оставляя самые жесточайшие проявления насилия за кадром. Фильм заканчивается на соблазнительно странной ноте, делающей конец менее пессимистичным, чем преследующим зрителя в сознании после просмотра.

Режиссер добивается эффективной игры от своего непрофессионального молодого актерского состава. Лица среднеазиатских подростков так необычайно привлекательны, что их резкие черты и пронзительные темные глаза добавляют интенсивности героям, особенно в моменты самоанализа и недоброжелательности. В главной роли Айдарбеков особенно убедителен, плотно сдерживая свои чувства, за исключением краткого всплеска в одной из своих фантазий, вызванных одним из ранних экспериментов.

Байгазин также является режиссером монтажа в фильме. Отказавшись от использования музыки, он устанавливает гипнотический ритм, который сохраняет онерическую реальность даже в самые бурные развития событий. Великолепно снятый в HD на камеру RED, фильм безупречного визуального стилиста. Режиссер придает жизни даже в самые мрачные картины, и показывает экономию, кроме тех редких случаях, когда он позволяет тонким движениям камеры вести наш взор.

THE SITE FOR EUROPEAN CINEMA
CINEUROPA

«Уроки гармонии», или замороженное лицо дисциплины

Бенедикт Прот
14/02/2013

Европейское кино (представленное здесь немецкими компаниями Post Republic Halle и Rohfilm, а также французской Arizona Productions и французской дистрибуционной компанией Films Distribution) обязано своим широким разнообразием тому, что часто помогает компаниям в зачаточном состоянии и начинающим режиссерам, таким как казахский кинематографист Эмир Байгазин, хоть он несколько и не новичок, за исключением разве что его официального статуса. «Уроки гармонии», фильм, который он представляет в конкурсе Берлина, является совершенно мастерской работой выдающегося интеллекта и исполнения, которая не должна оставить жюри равнодушным.

Красота его образов (композиция и цвета), впечатляет с самых первых сцен, а также отражена в спокойном лице молодого героя Аслана, одинокого и тихого мальчика, который укрывается в щепетильном мире, состоящим из насекомых, которых он подвергает своим научным экспериментам, а также частых омовений, призванных смыть издевательства его одноклассников, которые сделали из него изгоя. Элемент жидкости вездесущ в фильме, не только из-за его очищающей природы (Аслан также пьет целые кувшины свежей воды),

но и потому что он ассоциируется с загрязнением и злом, как моча в банках, рвотная масса, и кровь, которая с самого начала льется наружу из под руки невозмутимого героя, когда он перерезает горло овце.

Эстетические аспекты фильма служат, что они и должны делать, для усиления безукоризненно сформулированной идеи о дисциплине, наложенной как на Аслана, так и на других учеников. Униформа, правители, которые беспощадно выдергивают все то, что неуместно, уроки, преподаваемые учителями в манере роботов: все здесь как будто призвано сдерживать человеческую сущность, для того чтобы подготовить детей к обществу, которое не будет делать им никаких поблажек в будущем (например, действия местной полиции во время сцен допросов, не взирающей на возраст подозреваемых). Уроки здесь, по крайней мере, в высшей степени практичны. Ученикам преподают, что энергия и деньги являются частью одного цикла, они обучаются ручному труду на занятиях, их учат тому, как на самом деле работают оружия...

Поэтому не удивительно, что школа Аслана это некий микрокосм, в котором можно отыскать всю динамику казахского общества. Это маленькие, похожие на мафиози главари, которые накладывают свои атавизмы на других учеников (для того чтобы помочь заключенным в тюрьму старшим, так как они уже знают, что сами когда-нибудь окажутся за решеткой), религия, индивиды, которые становятся невидимыми чтобы уцелеть, так как не могут одержать победу по дарвинистским законам...

«Уроки гамонии» показывают нам мир страшно холодным и жестоким, мир в котором улыбка на лице ребенка может быть только жестокой ухмылкой. Детство – это только лишь призрак, который мы представляем в своих снах.

the village
VOICE

Открытия Берлина: Величие появляется на самом первом крупном фестивале этого года

Скотт Фундасс, Среда, 13 февраля 2013 г.

Если Сандэнс сигнализирует о выходе новой продукции американского независимого кино, то 63-летний **Берлинский кинофестиваль** (с 7-17 февраля) предлагает первый в этом году киносмотр тех фильмов, которые производятся в остальном мире.

В добавлении к 19-ти фильмам официальной конкурсной программы – оцениваемой жюри под председательством Вонга Карвая, фестиваль также предлагает две больше параллельные секции («Панорама» и «Форум»), обширную коллекцию фильмов для семейного просмотра («Поколение»), а также программу, целиком посвященную кулинарному кино, так как директор фестиваля Дитер Кесслик является наравне гурманом, как и синефилом. Вот фильмы из этой категории, которые будут открывать программу: «Влюбленные устрицы», противоречивая и в то же время на удивление захватывающая голландская документальная лента про возведение одноименных моллюсков, включающая графическое изображение в замедленном крупном плане репродуктивного цикла устриц. Эти изображения представляют легкую этикетку к отличному ужину, приготовленному поваром Миллс Хенкель, имеющему две звезды согласно Красному гиду Мишлен.

□□□□□-□□□□□□

□□ «□□□□□□□□□□□□□□» □□. □. □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□, □. □□□□□□□, □□. □□□□-□□□□□□□□

176

□□□.: +7 (727) 313-11-32

www.kazakhfilmstudios.kz

Press-center

JSC "Kazakhfilm" Studio named after Sh. Aimanov

176 Al-Farabi Str., Almaty, Kazakhstan

Tel.: +7 (727) 313-11-32

www.kazakhfilmstudios.kz

Быть первым не всегда является предметом для зависти: первенство Берлинале в фестивальном календаре означает сложности связанные с заполучением мировых премьер от именитых авторов, с оscarовской гонкой, из-за которой многие фильмы выходят во второй половине года. Если такие фильмы и метят свои взоры на Канны в мае (где состоялись премьеры таких фильмов, как «Любовь» и «Артист»), а также Венецию и Торонто в конце года, то Берлин застолбил за собой свою нишу в качестве места для открытия новых и восходящих режиссеров, а также места, куда предпочитают возвращаться старые мастера. В 2011 году, прошли премьеры фильмов Асгара Фархади с его столь всеми любимым «Разводом Надера и Симин», а также лебединая песня Бела Тарра «Туринская лошадь», в то время как необычайно сильный конкурс прошлого года включал такие названия, как любимые кинокритиками «Барбару» и «Табу», впоследствии ставшие номинантами на «Оскар» «Королевский роман» и «Ведьма войны» и шекспировская тюремная докудрама «Цезарь должен умереть» от восьмидесятилетних режиссеров Паоло и Витторио Тавиани.

Хоть нынешнее Берлинале и не дало такой же урожай хитов среди кинокритиков и публики, все же одним единогласным фаворитом был фильм «Глория», это теплый и богато иллюстрированный портрет 58-летней разведенной женщины (замечательная Паулина Гарсия), которая пытается окунуться в прежний водоворот свиданий. Уже приобретенная для дистрибуции в США компанией Roadside Attractions, что является несомненным прорывом для молодого чилийского режиссера и сценариста Себастьяна Лелио, чьи предыдущие фильмы показывались на менее престижных фестивалях и получили меньшее международное внимание. Так же это является доказательством разрастающейся Чилийской новой волны, которая включает работы режиссера Пабло Ларрейна «Нет» (он также является продюсером «Глории»), и Себастьяна Сильвы (чьи фильмы «Кристалл Фэйри» и «Магия, магия» были показаны на Сандэнсе). Также этот триумф и для Гарсии, эмоциональной актрисы,

принадлежащей к «определенному возрасту», когда главных ролей предлагают еще меньше, чем попадают надежные мужчины в жизни той же Глории.

Если «Глория» является несомненной любимицей публики, то также мало что может сравниться со смелостью «Вик и Фло увидели медведя». Это неклассифицируемый кинообъект от франко-канадского режиссера Дени Коте («Керлинг», «Бестиарий»), который первый раз участвует в конкурсе одного из трех крупных кинофестивалей. В каком то смысле, Виктория (Пьеретт Робитейлл) может рассматриваться как некий терпкий двойник Глории – еще одна женщина средних лет, которая пытается начать свою жизнь заново, только на этот раз в отдаленной сельской местности Квебека (где она находится после своего условного досрочного освобождения от пожизненного срока). Какое преступление она совершила в прошлом, так же как и много других вещей в загадочном фильме Коте, никогда не раскрываются, но мы знаем по ее строгому, утомленному лицу и резким взглядам, что она повидала свою долю в жизни и хочет укрыться от всего мира. («Я слишком стара чтобы понимать, что ненавижу людей», говорит она с долей иронии). Поселившись в доме, перешедшем к ней от ее дяди, который находится в кататоническом состоянии, к Вик также присоединяется ее тюремная любовница Флоренс (Романа Боренже), и при помощи пары штрихов Коте сразу вводит нас в их мир – это подозрительные соседи, от которых они стараются находиться на расстоянии, привередливый офицер по досрочному освобождению (потрясающий Марк-Андре Гронден), к которому они питают взаимное презрение, а в дальнейшем и скупое уважение. К этому следует добавить тяжелый эмоциональный багаж, который следует распаковать обеим женщинам. (Бисексуальная Фло имеет привычку уходить из дома, что сильно злит и пугает Вик). Далее, «Вик и Фло увидели медведя» приобретает тон мрачной сказки со штрихами абсурда – смена, которая поначалу могла бы показаться смешной, но которую Коте разворачивает так легко, что мы охотно следуем за ним дальше, через реку и сквозь лес к тому месту, где кажись, сталкиваются братья Гримм и братья Коэн.

В программе, которая также включала сильные работы от таких ветеранов, как француз Бруно Дюмон («Камиль Клодель, 1915») и кореец Хон Сан-Су («Хэвон – ничья дочь»), самый захватывающий сюрприз этого Берлинале был преподнесен в форме «Уроков гармонии», дебютной ленты 28-летнего казахского режиссера Эмира Байгазина. Фильм, действие которого происходит в средней школе где-то в казахских степях, рассказывает о скромном, рецессивном Аслане (Тимур Айдарбеков, непрофессиональный актер, которого нашли в одном из алматинских приютов), который является предметом издевательств со стороны школьных хулиганов после одного унижительного инцидента. Но даже до этого, мы видим как Аслан, чувствует себя явно некомфортно в своем достигшем половой зрелости теле, его одержимые методы гигиены, вызывающие беспокойство его бабушки и времяпрепровождение, которое он тратит на разработку изобретательных устройств пыток для насекомых (включая функционирующий, размером с таракана электрический стул) в своей лаборатории-спальне.

Как следует из названия, «Уроки гармонии» являются менее прямым повествованием, нежели серией иллюстративных моментов про дарвинистские ужасы взросления, где сильный поедает слабого, а слабый вынужден адаптироваться, иногда с применением силы, для того чтобы выжить. Это завораживающая работа, которая включает расширенные отступления на тему законов физики, Ислама, Гандизма, делая из всего этого извращенную и проникновенную смесь. С первых же кадров, в которых пышные и зеленые пейзажи резко сменяются зимней опустошенностью степи, Байгазин создает потрясающий контроль за изображением, тоном и субъективной реальностью. После показа, один мой коллега пожаловался на то, что у критиков есть тенденция называть сильные дебютные работы «особенно» впечатляющими, только потому что это дебют, забывая тот факт, что самые особенные фильмы в истории мирового кино были именно первыми работами, начиная от «Ноля за поведение» (явно повлиявший на Байгазина) до «Гражданина Кейна» и «Зверей

дикого Юга». Так позвольте же мне сказать без оговорок, что «Уроки гармонии» сигнализируют о прибытии на сцену большого таланта, с той части мира, где кинопроизводство достаточно скудно, и за это следует отдать честь фестивалю, сделавшему такое открытие.

КИНОЦЕНТР В ЛИНКОЛЬ-ЦЕНТРЕ (НЬЮ-ЙОРК)

Берлинский дневник №8

Джованни Марчини Камиа, 15.02.2013

В предпоследний день, конкурсная программа представила самого сильного претендента на Золотого медведя. Необычность в том, что это дебютная работа до этого практически неизвестного 28-летнего режиссера, а также единственный казахский фильм в конкурсной программе фестиваля. «Уроки гармонии» – это добросовестная демонстрация творческих сил, благодаря которой можно говорить об авторе сценария и режиссере-постановщике Эмире Байгазине, как о новой сенсации авторского кино.

Ранняя сцена фильма, казалось бы, возвещала о нем как о реалистичном портрете трудностей в сельском Казахстане: 13-летний мальчик по имени Аслан убивает, разделывает, потрошит овцу перед уединенной хижинкой, которую он населяет со своей бабушкой. Вместо этого, фильм превращается в острое исследование на тему природы и последствия жестокого обращения с перспективой жертвы. Так же как и «Впусти меня» Томаса Альфредсона, «Уроки гармонии» обращаются к теме психологических аспектов издевательств в школе через призму восприятия чувствительного, интровертного изгоя. По всем другим

□□□□□-□□□□□□

□□ «□□□□□□□□□□□□□□» □□. □. □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□, □. □□□□□□□, □□. □□□□-□□□□□□□□

176

□□□.: +7 (727) 313-11-32

www.kazakhfilmstudios.kz

Press-center

JSC "Kazakhfilm" Studio named after Sh. Aimanov

176 Al-Farabi Str., Almaty, Kazakhstan

Tel.: +7 (727) 313-11-32

www.kazakhfilmstudios.kz

направлениям, это полностью уникальная работа, с удивительно тонким использованием сюрреализма и аллегии для углубления в ухудшающуюся психику своего героя. На удивление свежим кажется результат, который отнюдь не неустанно мрачен, а комические вставки, вместо конфликта с мрачной тематикой, наоборот даже обогащают ее.

Аслан учится в школе, в которой школьники носят униформу, состоящую из приятных черных костюмов и белых рубашек, давая им вид тарантиновских гангстеров. Действительно, здесь процветает рэкет, во главе с одноклассником Аслана Болатом, который вымогает деньги со всех школьников мужского пола и направляет их старшеклассникам. Хоть и Аслан кажется единственным учеником, которого не заставляют платить, Болат наказывает его тем, что заставляет всех отречься от него. В результате изоляция Аслана ложится тяжким бременем на его психическое состояние. Он становится маниакально одержим своей чистотой, и начинает мучить тараканов при помощи все более сложных приспособлений. Образ Болата становится объектом (и в конечном счете целью) ненависти и агрессии Аслана.

Поразительные, не будучи показными, красноречивые образы фильма показывают строгий уровень задуманности, и питают зрителя ощущением сюрреализма. С помощью тщательно выстроенных кадров в фильме отображаются стерильные, суровые школьные интерьеры, словно микрокосмы, через которые можно рассматривать систему власти и коррупции, порождающие насилие. Редкие кадры на открытом воздухе вызывают поистине трансцендентальную силу разрастающейся природы. Впечатляющий актерский состав, состоящий из подростков-непрофессионалов, создает образы милые и отталкивающие, смешные и трагичные, привлекательные и страшные, и самое главное всегда убедительные. «Уроки гармонии» частично профинансирован Всемирным Фондом Кино, который стремится содействовать производству и дистрибуции фильмов из тех

регионов, которые не имеют хорошо развитой киноинфраструктуры. Один из главных призов фестиваля не только обеспечит большой и столь заслуженный толчок восходящей карьере талантливого артиста, но и поспособствует продолжающейся работе Фонда, а также будет стимулировать поддержку подобных талантов в будущем.