5 любимых фильмов и их эстетическая концепция.

1. «Шёпоты и крики» Ингмара Бергмана. В этом фильме меня впечатляет высокая художественность визуальных решений, аллюзии на картины художников эпохи Возрождения и французских импрессионистов. Нестандартные с эстетической точки зрения сцены: к примеру, сцена, в которой две сестры и служанка по очереди подходят к мёртвому телу третьей сестры. (Сцена является сном или фантазией, поэтому в ней якобы мёртвая героиня способна разговаривать с сёстрами.) С одной стороны, сцена выстроена с художественным вкусом, красивы и сами актрисы, и их костюмы, и цвета, в которых выполнена сцена… С другой стороны, режиссёр показывает нам пугающий труп героини, к которому женщины вынуждены прикасаться и даже целовать. Последний же кадр является инверсией картин, изображающих Богоматерь с младенцем – Бергман показывает нам труп героини, лежащий на руках служанки, приоткрывшей грудь, как кормящая мать. И эта «картина» является одновременно и прекрасной, и шокирующей. Её смысл, на мой взгляд, в параллели между рождением человека для земной жизни и рождением для жизни загробной. И в первом, и во втором случае «новорождённому» нужна любовь, подобная материнской. О душе умирающего человека, по мнению Бергмана, должен кто-то заботиться, молиться о ней, любить, чтобы облегчить страдания, которыми всегда сопровождается переход от одной жизни к другой. Я думаю, не каждый зритель способен увидеть красоту в таких визуальных образах, для этого нужно иметь как бы пластичное чувство прекрасного, то есть открытое для восприятия новой, непривычной эстетики.

2. «Запределье» Тарсема Сингха. В фильме показана история каскадера, оказавшегося в больнице после падения с моста верхом на лошади. Главный герой знакомится с девочкой, сломавшей руку, собирая апельсины на плантации. Он рассказывает ей об Александре Македонском, а затем узнает, что его возлюбленная ушла от него к другому, и когда девочка приходит послушать продолжение истории, герой сочиняет для неё сказку, в которой отражается его душевная боль и суицидальное настроение. За продолжение сказки герой просит девочку украсть для него морфий. В этом фильме мне особенно запомнилось сочетание эстетически несочетаемого: как можно сплести воедино пестроту и безграничность фантазии, яркие чарующие сказки с удручающей обстановкой госпиталя, пропитанного запахами лекарств, кишащего болью и смертью? Если же рассматривать фильм с этической стороны, то и здесь сочетание несочетаемого: главный герой представлен как добрый и чуткий человек, вызывающий сострадание, а порой умиление тем, как он дружит с маленькой девочкой и рассказывает ей истории, но этот же человек использует ребенка ради цели покончить с собой, подталкивает ее к воровству, пугает неожиданно мрачным финалом сказки, наносит ей ретравматизацию психологической травмы, связанный со смертью отца… И, как ни странно, Рой (главный герой) не кажется противоречивой личностью – нет, он вполне честный и понятный персонаж, и его поступки удивительным образом не вызывают диссонанса, как и всё происходящее в фильме. Всё происходящее вызывает лишь глубокое сочувствие к каждому из героев и желание вместе с ними окрепнуть и обрести волю к жизни

3. «Малыш Джо». Фильм Джессики Хауснер. Визуальная специфика данного фильма показалась мне исключительно современной, как и затронутые социальные и морально-этические проблемы. Это фильм о селекционерах, создавших цветок-антидепрессант, распыляющий со своей пыльцой гормон счастья окситоцин. Цветок выглядит ярко и красиво, притягательно красиво, но в то же время есть в нём что-то агрессивное и неестественное. Даже сам цветок в этом фильме выступает противоречивой фигурой с эстетической точки зрения, ведь трудно назвать агрессивное и ядовитое прекрасным, но невозможно и красивое назвать безобразным… Под цветочком-антидепрессантом по имени «малыш Джо» можно понимать, как и непосредственно антидепрессанты, так и аккаунт в социальных сетях, помогающий человеку искусственно получать радость от общения и превращающий его постепенно в робота, заменив в нём его подлинную личность на тот образ в интернете, который человек сам себе создал, то есть на красивую пустышку. Не зря «малыша Джо» главная героиня дарит своему сыну по имени Джо, ведь лекарства не называют собственным именем, а вот аккаунт на Facebook…

4. «Ностальгия» Андрея Тарковского. Чтобы понять этот фильм, на мой взгляд, нужно уловить послание, заключённое в нём, и проходящее красной нитью через всю канву фильма. Послание я бы сформулировала так: Родина – это то место, где человек может исполнить своё предназначение. Но эта идея не является главным месседжем фильма, она служит ключом к разгадке, к пониманию месседжа. Исходя из идеи, описанной выше, тоска героя по Родине = тоска героя по своему предназначению, поиск смысла жизни. Ближе к финалу фильма герой осознает, что его предназначение в том, чтобы пронести свечу до конца воды. Вода = жизнь. Огонь свечи = свет души человека. Получается, что предназначение героя – пронести свет своей души до конца жизни. Тарковский оставляет зрителю и ответ на вопрос, почему так важно сохранить свет своей души? На стене в доме Доменико написано 1+1=1, герой объясняет этот символ на примере двух капель, которые в сумме дают не две капли, а одну большую каплю. Капли означают души всех людей в мире. Их существование не является, с точки зрения Доменико, суммой единиц, а является субстанцией, соединяющей в себе души всех, и потому спасение одной служит благом для всех остальных. Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся», а Тарковский как будто вывел формулу этой истины.

Тёмные тона, в которых снят фильм, служат контрастом для света свечи и являются, на мой взгляд, образом духовной темноты мира.

5. «Я и ты». Последний фильм Бернардо Бертолуччи. «Я и ты» – это история взросления одного замкнутого в себе подростка по имени Лоренцо. Меня поразило то, как Бертолуччи сумел создать эстетически прекрасный, на мой взгляд, фильм, действия которого по большей части происходят в подвале, при тусклом освещении и среди старого хлама. Кроме того, режиссёр постепенно выстроил трогательные и тёплые отношения между двумя людьми, которые вообще не должны были, казалось бы, найти друг с другом общий язык. Ведь один из них необщительный и замкнутый мальчик, почти что мизантроп, предпочитающий муравейник в подвале отдыху в горах с одноклассниками, а другая – наркоманка, пытающаяся пережить ломку, и вдобавок ко всему прямо заявляющая, что ненавидит мать главного героя. Тем не менее, сводные брат и сестра умудряются подружиться и повлиять друг на друга в лучшую сторону.