

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИИ № 4: «СОВРЕМЕННОЕ АВСТРИЙСКОЕ КИНО: УЛЬРИХ ЗАЙДЛЬ»

Ульрих Зайдль родился в Австрии в 1952 году. Он происходит из семьи врачей, его родители были верующими католиками. В молодые годы Ульрих стремился стать священником.

Работу в кино Зайдль начал в качестве документалиста (отсюда происходит гиперреалистичность его игровых картин). Среди документальных фильмов режиссера укажем: «Хорошие новости: о газетчиках, мертвых собаках и других жителях Вены» (1990), «Животная любовь» (1995), «Модели» (1999).

Полнометражным дебютом Зайдля в игровом кино стала лента 2001 года «Собачьи дни». Фильмы Зайдля - непростой опыт для большинства зрителей. В них нет привычного сюжета и драматургии. Камера режиссера (ориентированная на выстраивание симметричных композиций и статичных кадров, что роднит Зайдля с Ханеке) бесстрастно наблюдает за движениями и метаниями персонажей, порой предельно долго, дотошно - всматриваясь в те прозаические события, которыми полна их жизнь. Правда, экзотики и перверсии в мире героев Зайдля тоже хватает. Режиссер исследует разные уголки и закоулки их существования - дома, в отпуске, на чужбине. На карте Европы Зайдль находит множество

болевых точек, которые коренятся в проблемах веры, одиночества, бесчеловечности (насилие, проституция, секс-туризм).

1. Жизнь - как она есть

Первые опыты Зайдля в игровом кино могут быть охарактеризованы русским словом «чернуха». Подобный радикальный подход часто свойственен авторам с обостренным религиозным чувством (насилие в фильмах Скорсезе проистекает из того же источника). Однако Зайдль не просто радикален, он будто стремится осуществить акт трансгрессии - выйти за пределы условленных норм приличий - чтобы прорваться к живой - как она есть - жизненной правде. Порой его фундаментализм зашкаливает настолько, что мешает воспринимать сам материал. Возникает ощущение, будто режиссер испытывает болезненную тягу к любованию общественными и душевными язвами (таков «Импорт-экспорт»). Но в лучших работах мастера («Рай: Любовь») авторская откровенная манера не превалирует над художественной сутью, но способствует ее более полному раскрытию.

Импорт-экспорт, 2007

Жесткий фильм, повествующий о поисках лучшей жизни. Изначально в картине должно было быть около шести сюжетных линий, однако в итоге осталось только две - история украинской медсестры, которая перебирается на работу в Австрию, и рассказ о молодом и

беспутном австрийце, который пытается найти себя за пределами устоявшегося и превратившегося в болото европейского мира, для чего герой отправляется в странствие по Восточной Европе и в конце концов оседает в Украине.

Режиссерская манера сочетает предельный реализм (документализм), порой доходящий до порнографии, с чисто германским ледяным эстетством (холодный колорит, симметрия, отстранённый взгляд на происходящее).

Украинские пейзажи в фильме Зайдля выглядят зарисовками с обочины истории, Австрия же (как и вся Европа) уподобляется дому для престарелых. И что бы не делали герои, к чему бы они не стремились и куда бы не ехали, заканчивается все, одним словом, которое звучит под самый занавес - это слово «Смерть».

2. В поисках рая

Главное произведение Зайдля в области игрового кино - трилогия «Рай» («Рай: Любовь», «Рай: Вера», «Рай: Надежда»). Фильмы повествуют о жизни трех австрийских женщин (родственниц), каждая из которых пытается примириться с бессмысленностью окружающего мира и отсутствием в нем любви. Некоторые критики утверждают, что автор трилогии - мизантроп. Действительно, ознакомившись с циклом, приходишь к неутешительному выводу, что среди людей места любви, вере и надежде практически не осталось - все погрязло патологии, ненависти, брезгливости, безумии и равнодушии...

Рай: Любовь, 2012

Поначалу смешная и немного карикатурная комедия про секс-туризм постепенно оборачивается драмой о невозможности любви. Первая часть "райской" (в больших кавычках) трилогии Ульриха Зайдля декларативно провозглашает любовь своей главной темой. Однако в отличие от обнадеживающего названия, жизнь способна явить столь желанное чувство (по крайней мере - если тебе за сорок и выглядишь ты не как Анджелина Джоли) только в виде акта купли-продажи или чуть более тонкого и длительного процесса вымогательства. Вновь обращаясь к теме "Европа - Третий мир", и прибегая к шокирующим (порнографическим) кадрам - Зайдль создает очередную, проникнутую болью, зарисовку о разбитых надеждах и несбывшемся счастье. От масштабной, но при этом избыточной и художественно аморфной, фрески "Импорт-экспорт" "Рай: Любовь" отличает прежде всего ирония, на которую у Зайдля, без сомнения, большой талант. Именно юмор - когда добрый, а когда и горький - наполняет историю о любовных похождениях одинокой австрийки соком и яркими красками, которых сильно не хватает многим остро проблемным и околодокументалистским фильмам современной Европы.

3. Рай: Вера, 2012

Вторая часть трилогии явно уступает первой - причем, не глубиной проникновения в тему, а по сугубо кинематографическим показателям. "Рай: Вера" - камерная и клаустрофобная драма, в центре которой - патология. На протяжении почти двух часов режиссер показывает нам эту патологию, разглядывая ее с разных сторон, отчего фильм уже к тридцатой минуте начинает сильно буксовать и уплощаться, все больше делаясь схемой, все меньше - человеческой драмой. Основной недостаток картины - отсутствие чувства юмора, вернее его присутствие лишь в небольшом числе сцен (лучших в произведении). Юмор наполнил жизнью предыдущую ленту режиссера ("Рвй: Любовь"), но, к сожалению, тема взаимоотношений человека с богом подтолкнула Зайдля в сторону серьезности Бергмана, а патологическая составляющая добавила фильму мрачности, свойственной Ханеке. В очередной раз после "Импорт-экспорт" зайдль "задушил" в себе первоклассного комедиографа...

Рай: Надежда, 2013

Последний фильм райской трилогии рассказывает трогательную историю первой любви. Главная ее героиня - корпулетная девочка-подросток - прибывает в диетический лагерь, где чуть ли не с первого дня влюбляется в доктора. Взрослого мужчину так же тянет к героине, однако он сдерживает свое желание, оставляя девочку с разбитым сердцем. Финал этой простой истории замыкает круг человеческих страданий: после «Любви» зрителю еще могло казаться, что нежное чувство возможно между людьми в принципе, что героиня

просто недостаточно молода и чиста, однако «Надежда» лишает нас и этой хрупкой соломинки...

Фильмы Ульриха Зайдля (наша рекомендация):

Импорт-экспорт, 2007

Рай: Любовь, 2012

Рай: Вера, 2012

Рай: Надежда, 2013

Любимые фильмы Ульриха Зайдля:

Андрей Рублев, 1966

И карлики начинают с малого, 1970

Гертруда, 1964

Евангелие от Матфея, 1964

Мужья, 1970

Мои первые увлечения, 1974

Веселая вдова, 1925

Происшествия, 1983

Молчание, 1963

Виридиана, 1961

Статьи об Ульрихе Зардле:

<http://radiovesti.ru/brand/61178/episode/1407410/>

<https://www.kommersant.ru/doc/2002096>

<https://seance.ru/articles/seidl/>

<https://seance.ru/articles/suka-lubov/>

<https://www.kommersant.ru/doc/2155268>

