

Т.К. МКРТЫЧЕВ

Неоромантизм между музеем и «цифрой»

(Выставка «Волшебный мир. Гофманиада» в Музее Рерихов, филиал ГМВ, Москва)

История российской мультипликации – увлекательная и драматическая страница в истории российской культуры. Многие забывают о том, что сказочное действо, которое мы видим на экране, как правило, представляет собой результат огромного и тяжелого труда большого коллектива. Мультипликаторы сродни сказочникам, которым приходится, живя в реальных условиях, рассказывать добрые и умные сказки несмотря ни на какие реалии.

Музей Рерихов – филиал Государственного музея Востока – свою последнюю выставку в Усадьбе Лопухиных посвятил одному из самых заметных отечественных мультипликационных фильмов последних лет – «Гофманиаде» режиссера Станислава Михайловича Соколова. История этого фильма началась в 2001 году, когда режиссер, к тому времени уже известный художник-мультипликатор, встретился с Михаилом Шемякиным – большим поклонником творчества Э.Т. Гофмана. В качестве сценаристов фильма выступили Станислав Соколов и драматург Виктор Славкин. За основу сценария фильма ими были взяты четыре произведения Гофмана – «Золотой горшок», «Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король» и «Крошка Цахес». Героем картины они сделали самого Эрнста Гофмана, выступающего в образе студента Ансельма. В центре сюжетной линии – любовь и соединение реального мира с фантастическим. Сценарий очень точно отражает авторское видение режиссера Соколова, снимающего в жанре сказочного реализма, а видеоряд – манеру художника Михаила Шемякина, рисующего нарочито утрированные символические образы. Первоначально было решено делать кукольный фильм без компьютерной анимации, но в конечном итоге некоторые сцены, прежде всего,

связанные с видениями главного героя, были выполнены в новейшей технике цифровой мультипликации. Стоит признать, что, когда имеешь дело с произведениями искусства, содержащими элементы мистики, в реальности начинают происходить самые невероятные вещи. Впрочем, Россия, как никакая другая страна в мире, подходит для реализации художественных проектов, связанных с Гофманом, которые тут же наполняются особым символическим значением.

В результате цепи различных обстоятельств фильм снимали рекордно продолжительное время – 17 лет. Конечно, в разговорах Станислав Соколов не склонен считать эту цифру настоящей. По его мнению, эти 17 лет были скорее временем, разбитым на различные этапы: непродолжительная плодотворная творческая работа и длительные простои в ожидании финансирования на продолжение съемок. Несколько раз за эти годы отдельные части уже снятого фильма показывали публике, получая восторженные отзывы. Но за это время нервы Михаила Шемякина, отвыкшего от российской действительности, не выдержали такого рванного ритма работы – он отказался от дальнейших съемок и попросил снять его имя из титров фильма. В такой, казалось бы, безнадежной ситуации Станислав Соколов, в юности профессионально занимавшийся спортом, проявил железную волю. Его интеллигентная настойчивость была полностью поддержана съемочной группой, которая вслед за режиссером стоически переносила все невзгоды, выпавшие на их долю за эти годы. Время шло, в руководстве «Союзмультфильма» появлялись новые люди, которые смогли оценить проделанную режиссером и его командой титаническую работу. Были выделены финансовые средства, позволившие в 2018 году завершить съемку фильма. В этот момент «Союзмультфильм» получил новое здание, и уже после переезда студии на новое место декорации к только что отснятому фильму «Гофманиада» хранились в одном из помещений в ожидании своей участи. Предполагалось, что некоторые декорации станут экспонатами в будущем музее «Союзмультфильма». Тогда по счастливой случайности туда заглянули сотрудники Музея Рерихов, пришедшие к своим знакомым на «Союзмультфильм». Реакция была мгновенной – из этих декораций надо делать выставку. Мотивация будет понятной, если честно ответить на один вопрос: как поведет себя взрослый человек, оказавшись в магазине игрушек его

детских грез? Увиденные декорации не просто показали обратную сторону мультипликации, а волшебным образом смогли перенести происходящее сказочное действие на экране в реальность, пусть и значительно уменьшенную реальность. В данном случае – сказка стала явью. Так появилась идея выставки в Музее Рерихов, куратором которой выступил сам режиссер Станислав Соколов.

После долгих переговоров (тут надо сказать особое спасибо дирекции «Союзмультфильма» и руководителям его выставочного отдела) и очень непростого отбора экспонатов, поскольку хотелось показать, в Усадьбу Лопухиных отправились шесть декораций, более двадцати кукол и более двадцати эскизов к мультфильму, выполненных как Соколовым, так и Шемякиным. Благодаря самоотверженной работе сотрудников монтажного цеха «Союзмультфильма» и выставочного отдела Музея Востока к 25 декабря 2018 года в канун Нового года в четырех выставочных залах Музея Рерихов открылась выставка «Волшебный мир. Гофманиада». Исторические залы усадьбы, построенной в конце XVII века отцом первой жены Петра I, много повидавшие на своем веку, впервые оказались наполнены сказочной реальностью, передающей атмосферу Германии начала XIX века. Персонажи фантазмагорий Гофмана, которые получили воплощение благодаря работе российских мультипликаторов, стали частью материального мира. В одном из залов был установлен монитор, на котором можно было увидеть отрывки из фильма «Гофманиада», а также творческий процесс его создания. Дети были в восторге, взрослые на короткое время становились детьми. Волшебная сказка. Фильм по достоинству оценило профессиональное кинематографическое сообщество, вручив Станиславу Соколову в 2019 году почетный приз «Золотой орел» за лучший анимационный фильм года.

Выставка сопровождалась концертами, творческими встречами с сотрудниками «Союзмультфильма».

К сожалению, как это часто бывает, экспликации к выставке неместили всех, кто оказался причастен к ее созданию, как и созданию фильма. Выставка закрылась, кинофильм вышел в прокат, увы, не столь широкий, как подобает такому произведению.

Хотелось бы закончить статью, как в кино, титрами с именами людей, сотворивших двойное чудо: сначала отличный фильм, а потом волшебную выставку. Прочитайте эти фамилии до конца:

Режиссер – Станислав Соколов

Сценаристы – Станислав Соколов, Виктор Славкин

Художник основных кукол и декорации «Канцелярия» – Михаил Шемякин

Художники-постановщики – Елена Ливанова, Николай Ливанов

Оператор – Игорь Скидан-Босин

Редактор фильма – Наталья Абрамова

Художник-изготовитель кукол – Игорь Хилов

Художники-аниматоры – Алла Соловьёва, Екатерина Рыкова, Ольга Панокина, Светлана Гришина

Композитор – Шандор Каллош

Автор текста песен – Александр Тимофеевский

Звукорежиссер – Виктор Дурицын

Актеры, отдавшие куклам свои голоса, – Владимир Кошевой, Алексей Петренко, Павел Любимцев, Александр Ширвиндт, Анна Артамонова, Слава Полунин, Кейт Кевин Мак Нир, Наталья Фиссон, Виктор Дурицын

Над декорациями фильма и выставкой работали – начальник цеха декорационных сооружений киностудии, художник-декоратор Юрий Аксёнов, художник-декоратор Роман Романов.

Фильм не был бы завершен без активного участия Бориса Машковцева – директора «Союзмультфильма».

Выставка не состоялась бы без руководителя музейного отдела «Союзмультфильма» Павла Шведова.

Во время выставки на экране демонстрировалась хроника работы над фильмом, снятая режиссером-документалистом Кейтом Кевинном Мак Ниром.