

УДК 008**Оттепель: новые творческие поиски и преемственность духовных ценностей отечественного военно-патриотического кинематографа****Коновалова Алина Викторовна**

Младший научный сотрудник,
Государственный академический университет гуманитарных наук,
119049, Российская Федерация, Москва, Мароновский пер., 26;
e-mail: akonovalova@gaugn.ru

Статья подготовлена в Государственном академическом университете гуманитарных наук в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема №FZNF-2023-0003 «Традиции и ценности общества: механизмы формирования и трансформации в контексте глобальной истории»).

Аннотация

В статье на основе культурологического и компаративного анализа рассматриваются отечественные художественные фильмы военно-патриотической тематики периода «оттепели», такие как «На войне как на войне» (1968) реж. Виктор Третьяков, «Баллада о солдате» (1959) реж. Григорий Чухрай, киноэпопея «Летят журавли» (1957) реж. Михаил Калатозов. Анализируются авторские художественные методы, способствующие развитию гражданской активности, национального единства, формированию гражданского самосознания, чувства патриотизма на примере советской экранной культуры, а также влияние аудиовизуального медиатекста художественных кинопроизведений на формирование историко-патриотического сознания. Рассматриваются художественные способы передачи атмосферы советской эпохи, идеологии патриотизма и любви к Родине. Представлены результаты сравнительного анализа героического нарратива, восходящего к пропаганде храбрости и мужества, проявленного в годы Великой Отечественной войны. Целью данного исследования является выявление авторской динамики использования средств художественной выразительности в данных кинолентах.

Для цитирования в научных исследованиях

Коновалова А.В. Оттепель: новые творческие поиски и преемственность духовных ценностей отечественного военно-патриотического кинематографа // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 4А. С. 323-330.

Ключевые слова

Художественный кинематограф, патриотизм, героизм, Великая отечественная война, советское кино.

Введение

С момента своего появления кинематограф является одним из основных средств, формирующих массовое сознание. Киноискусство не теряет популярности и выступает важной частью современной медиасреды, а также в высокоэмоциональной форме передает исторический и духовный опыт социализации подрастающего поколения, является фактором нравственного и гражданского воспитания. Патриотизм — это любовь к Родине, и высшая ее форма — это самопожертвование во имя Родины, умение переступить через свои личные мотивы — такая идея красной нитью проходит через советские патриотические фильмы о Великой Отечественной войне. Эти ценности, как показывают события наших дней, не утратили своей актуальности. Если обратиться к мировому опыту, их можно назвать универсальными, ведь М. Лютер Кинг сказал: «Если человек не нашёл, за что может умереть, он не способен жить». Поэтому и сегодня патриотическое воспитание в нашей стране может строиться в том числе и на советском военно-историческом кино.

Патриотизм — это современная национальная идея России, это то, что находится в сердцевине нашего исторического сознания, которое, в свою очередь, выступает важнейшим элементом менталитета. Тем важнее для нас осознание этой основы сегодня, в условиях информационно-психологической войны. Крепость патриотизма советских людей, нравственная ценность, предмет национальной гордости подтверждены победой в Великой Отечественной войне и художественно отражены в советском киноискусстве. И можно с уверенностью сказать, что самыми сильными и самыми лучшими фильмами о Великой Отечественной войне являются советские фильмы.

Память о Великой Отечественной войне является одной из основных составляющих культурно-исторического сознания и духовного единения российского народа. Многие современные люди формируют свое понимание прошлого, основываясь в большей степени на продукты экранной культуры. В условиях современного социокультурного дискурса, информационного общества, фейковых новостей и искажения коллективной исторической памяти особо важно не допускать фальсификацию истории Великой Отечественной войны.

Патриотический воспитательный потенциал художественного кинематографического искусства всегда имел особую важность и актуальность в развитии патриотических чувств. В советский период данная проблема активно прорабатывалась в рамках кинообразовательного процесса и органично включалась в систему воспитательной работы в общеобразовательных школах и высших учебных заведениях. В отечественном советском кинодискурсе тема войны имела особо важную роль, а военные киноленты имеют особую художественную ценность. Социологические опросы показывают, что большая часть населения рассматривают кинофильмы в качестве источника знаний отечественной истории. Тем важнее для нас формулирование собственных морально-нравственных ценностей. Тем важнее роль кино, через которое идёт приобщение к таковым ценностям новых поколений.

Однако временная дистанция между человеком современной эпохи и событиями Великой Отечественной войны становится с каждым годом все более непреодолимой. Мотивационные фильмы режиссеров-фронтовиков были нацелены на показ бесстрашия и героизма советского солдата на поле боя.

Развитие военно-исторического кино шло в унисон с развитием историографии. В период Оттепели расширилась тематика, и на экраны вышли истории «рядовых тружеников войны» — солдат и младших командиров. Особое внимание следует уделить советскому военно-

патриотическому кинематографу времен «оттепели», на взгляд нового поколения режиссеров. В 1960-е годы по прошествии времени с ВОВ, кинодеятели акцентируют свое внимание на рефлексию и мироощущения человека на поле боя и в тылу.

За время своего существования искусство кинематографии создало собственные, достаточно обширные художественно-выразительные средства. Их характер определился главным образом особенностями восприятия человеком окружающего мира. Некоторые же из выразительных средств кино явились следствием особых возможностей, предоставляемых кинематографической техникой и оптикой киносъемочной камеры.

«На войне как на войне» (1968) реж. Виктора Трегубовича

Советские деятели кино умели передать правдоподобные танковые батальные сцены, не имея на то возможностей, не было спецэффектов. Фильм режиссера Виктора Трегубовича «На войне как на войне» (1968), снятый на основе одноименной повести писателя-фронтовика Виктора Курочкина, ставшего автором сценария, посвященная боевым будням советских танкистов, несомненно является классикой отечественного кинематографа. Фильм посвящен всем солдатам третьей танковой армии маршала Рыбалка. Главные роли исполняли народные артисты СССР Олег Борисов (сержант Михаил Домешек), Михаил Кононов (младший лейтенант Малешкин), Михаил Глузский (полковник Дей).

Действие фильма происходит в конце Великой Отечественной войны. Картина повествует о геройском экипаже самоходки су-100 младшего лейтенанта Малешкина, очутившегося на войне только закончившим училище. В картине четыре основных персонажа: члены экипажа лейтенант Малешкин, Домешек, Бянкин и Щербак – водитель самоходки. Командир отряда и его подчиненные каждодневно исполняют свой воинский долг и одержат победу благодаря тому, что с честью переживут будни долгой и страшной войны. Младший лейтенант Малешкин, поначалу безуспешно, пытается завоевать авторитет сослуживцев, однако после ключевого эпизода с вытянутой чекой, он становится в их глазах храбрым и мужественным командиром. Танковая армия отправляется в марш-бросок, чтобы взять деревню Соколовка, экипаж Малешкина пополняется десантниками, погибает герой Домешек.

Режиссер использовал такое средство художественной выразительности как реализм: реалии войны показаны через детали: герои воюют на старой технике, форма изрядно поношена как у рядовых, так и у офицеров. Команда воссоздает жизнь артиллеристов самоходной установки. Боевую машину собрали из других подбитых танков. Кинокартина снята режиссером очень реалистично, что характерно для отечественной кинокультуры времен оттепели. Война в фильме показана по-новому: ужас войны и смерти солдат на фронте тесно переплетены с буднями, не лишенными юмора, несмотря на это, в фильме война не что-то абстрактное, далекое и овеянное ореолом романтики событие – смех переходит в рев танка. Режиссер раскрывает отношения между героями посредством диалогов. Особенно талантливо и натурально в картине было изображено танковое сражение. Фильм задает оптимистичную ноту, режиссер акцентировал внимание зрителя на советских солдатах, враги, немцы крайне редко появлялись в картине, они где-то вдалеке. Стоит также отметить, что исполненная актерами песня «На поле танки грохотали», ставшая культовой песней в фильме о трех танкистах и фразы вроде «тише будешь, дальше едешь» прочно вошли в массовую культуру советских людей. Зрителями фильм был принят положительно и восхищенно. Критика однозначно оценила работу творческого коллектива как один из лучших отечественных фильмов о войне.

Для данного фильма характерна специфика реалистичных будней солдат танковой пехоты. В сюжете режиссер большее внимание уделяет не батальным сценам, а простому солдатскому быту. Особое внимание стоит уделить сцене, где младший лейтенант Малешкин докладывает о гибели своего товарища, он говорит об этом спокойно, ровно и без эмоций, ведь для войны смерть - это привычное дело.

Этот фильм был первым для своей эпохи, раскрывшим жизнь солдат на поле боя. В. Трегубович, уже сложившийся режиссер, удачно использовал приёмы художественной выразительности, опробованные им в предыдущих лентах. Вместе с тем он использовал необычные и новаторские для военно-патриотического кино средства, соединив в одной картине ужасы войны и комичные моменты солдатского быта. Фильм стал знаковым и предопределил развитие жанра. Те же средства художественной выразительности мы встретим в его последующих кинокартинах.

«Баллада о солдате» (1959) реж. Григорий Чухрай

Фильм Григория Чухрая «Баллада о солдате» 1959 года – еще одна военная драма, где режиссер акцентирует внимание зрителя не на суровых реалиях войны, а через призму бытовой жизни без масштабных батальных сцен, кровавых схваток, побед и поражений на поле боя. Это кинолента, в которой соединились структуры «роуд муви» и «романа взросления», где становление лирического героя происходит в военных реалиях. «Роуд муви» букв. «дорожное кино») — фильм-путешествие, герои которого находятся в дороге. Герои пересекают географические и моральные границы для того, чтобы переосмыслить собственное «я». Зачастую эта трансформация происходит через травматические ситуации. Роман взросления — это произведение, в котором герой сталкивается с определенными жизненными ситуациями (обычно непростыми, но иногда и вполне бытовыми), задается сложными «философскими» вопросами.

Главный герой кинокартины — молодой солдат, 19-летний связист Алеша Скворцов — простой деревенский мальчишка, совершил подвиг и подбил два танка противника. Командование собирается представить его к ордену, но Алеша просит дать ему отпуск, чтобы повидаться с мамой. Получив всего шесть суток отпуска и купив подарок матери, Алексей отправляется в путь. В дороге солдату встречаются и хорошие, и плохие люди. Он помогает обрести семейное счастье отчаявшемуся инвалиду войны (Евгений Рубанский) и сам встречает девушку по имени Шура (Жанна Прохоренко), к которой у героя зарождаются большие искренние чувства, и переживает свою первую, едва зародившуюся любовь. В буре сюжетных событий Алеша встречается с мамой всего на несколько минут, обнимает ее и, пообещав: «я вернусь, мама», он отправляется в обратную дорогу на фронт.

Нарратив фильма простой и трогательный, главный герой картины является, по нашему мнению, настоящим олицетворением советского мифа о герое: с присущей ему чистотой и открытостью, он пытается помочь всем на своем пути, зачастую в ущерб себе.

Режиссерское видение транслируется через глубокие выразительные кинометоды, такие, например, как сюжетные линии о персонажах-собираемых образах. Главный герой, Алеша Скворцов, новый тип киногероя, является олицетворением молодого поколения, полного надежд и светлого будущего, Шура, является олицетворением женщин, на долю которых выпало переживание длительного одиночества войны, мать главного героя – Антонина Максимовна, также олицетворяет тяжелую судьбу солдатских матерей.

Многие образы в фильме о герое воспринимаются как частицы большого и целостного – всего народа; предстают как штрих в большом коллективном портрете: и строгий уставший генерал в исполнении Николая Крючкова, пожилой и немногословный человек, с доброй отцовской улыбкой, ненавидящий войну и вынужденный воевать; и женщина-шофер, в исполнении Валентины Телегиной, измученная и не спавшая двое суток, однако находящая ласковые слова для Алёши, олицетворяющая женщин-матерей, которые несли тяжкое бремя разлуки с сыновьями на фронте, тяжесть тыла; и мать главного героя, в исполнении Антонины Максимовой – настоящий символ материнства. Вечные истины фильма: непоколебимая вера в добро и любовь, извечное стремление к ним даже в пылу войны.

Нельзя не отметить, что первый и последний эпизоды фильма играют очень важную роль в эмоциональном воздействии на зрителя. Финальный эпизод, где мать стоит одна на пустой дороге, после ухода сына (как говорится в тексте – навсегда) придает киноленте огромную эмоциональную глубину, силу и душевность.

Картина была отмечена на каннском фестивале призом за лучший фильм для молодежи и призом за высокий гуманизм и исключительные художественные качества.

Стоит отметить, что одиннадцатиметровый памятник «Алёша» в Болгарии, посвященный русскому солдату, и советская песня «Алеша» (стихи К. Ваншенкина, музыка композитора Э. Колмановского) в массовом сознании ассоциируются именно с главным героем фильма.

«Баллада о солдате» – лента, новаторская для своего времени, наполненная психологизмом и показавшая трагедии людей в тылу.

«Летят журавли» (1957) реж. М. К. Калатозов

Драма о войне «Летят журавли» — легендарный советский киношедевр, снятый по мотивам пьесы Виктора Розова, ставший одним из самых известных произведений отечественного кинематографа. Идея и сюжет фильма были абсолютно новаторскими: трагедия Великой Отечественной войны показана не через призму народного горя, а глазами двух молодых людей, стремившихся жить и любить.

Фильм начинается с кадров безлюдной Москвы, где двое молодых, счастливых влюбленных людей гуляют 22 июня 1941 года, это говорит о страшном начале фильма, а в небе пролетают журавли. Далее объявление о войне. Главные герои: молодая девушка Вероника и ее жених Борис. Бориса забирают на фронт, и у него так и не получилось попрощаться со своей невестой. Их «невстреча» – поворотный момент в развитии сюжета. Вероника выходит замуж за двоюродного брата Бориса, Марка. Главная героиня не может простить себе предательства и до самого конца войны надеется на возвращение Бориса.

Фильм очень интересен с точки зрения визуального восприятия. Цветовое пространство в кадре темное и светлое, на чем акцентирует внимание режиссер. Фильм наполнен символическими отсылками, сакральными смыслами, аллюзиями. Второстепенные персонажи в фильме – своего рода аккомпанемент, сопровождающий становление судьбы отстраненной от них главной героини. М. Калатозов делает упор на таких трансформациях пространственных повторов, соотнося воздействие экранного приема со сценическими композициями древних трагедий [Зайцева, 2012].

Авторское видение картины было непривычным для простого советского зрителя и для жанра военного фильма в целом – чувственная и земная героиня, лишённая патриотического пафоса, абсолютно человеческие трагедии, множество символов и отсылок, смысловых

переплетений. Всё это в сочетании с новаторскими приёмами операторской и режиссёрской работы привело Михаила Калатазова к настоящему триумфу.

В 1958 г. фильм «Летят журавли» стал единственным советским полнометражным фильмом, получившим главный приз Каннского Международного кинофестиваля – Золотую Пальмовую ветвь, а исполнители главных ролей Татьяна Самойлова и Алексей Баталов прославились далеко за пределами СССР. Кроме того, фильм «Летят журавли» был премирован на Международных фестивалях в Локарно и Мехико.

Выводы

В статье рассмотрены три оттепельных фильма о Великой Отечественной войне, по-новому раскрывшие величайшую трагедию XX века в искусстве. Для военного кинематографа времен «оттепели» данные экранизации считаются новаторскими. Киноленты показывают зрителю не эпических героев, а обычных людей, еще вчера живших мирной жизнью. Временная дистанция, отделяющая кинематографистов 1960-х годов от событий Великой Отечественной войны, изменила отношение этого поколения режиссеров к её показу на экране. Можно отметить, что главная трагедия лирических киногероев «оттепели» – в столкновении романтических иллюзий на войне с жестокой реальностью. Режиссеры акцентируют внимание в большей степени не на боевой героизм солдат ВОВ, а на мироощущение людей в военных реалиях.

Киноязык данных картин актуализирует внимание зрителя не на батальные сцены, а на судьбы отдельных людей. В ленте «Летят журавли» искусно использованы кинематографические планы в кадре, переходы между кадрами и эпизодами, точки расположения кинокамер и их движения. Выразительные функции в фильме выполняют также организация времени, пространства и монтаж, что по-особенному влияет на эмоциональное восприятие фильма зрителями. Фильм «Баллада о солдате» емко раскрывает собирательный образ советского народа в тылу на примере лаконично собранных в сюжете историй. Очень реалистично показана жизнь солдат, их проявления стойкости и героизма в картине «На войне как на войне» вне сражений на поле боя.

Несмотря на давность выхода на большие экраны, рассмотренные в статье художественные фильмы остаются актуальными для массового просмотра, формирования патриотической идентичности и национальной идеологии.

Библиография

1. Аронов, А. А. «Оттепель» в истории отечественной культуры (50–60-е гг. XX века): монография. Москва: Экон-Информ, 2008
2. Дунина, О. В. Кинематограф периода хрущёвской «оттепели» как отражение советской действительности, Мир культуры: культуроведение, культурология, культурология. Сборник научных трудов. Том Выпуск 9. Под редакцией Т.Н. Арцыбашевой, Г.А. Салтык. Курск, 2018 Издательство: Курский государственный университет (Курск)
3. Зайцева, Л. А. Тема войны в кинематографе второй половины 50-х годов XX века. Вестник ВГИК, 2012, № 12-13 С. 25.
4. Зарубина, С. Н. Патриотизм в современном российском кинематографе (2000–2010 годы) // Общественные науки и современность. 2012. № 5. С. 169-176.
5. Скороделова, А. Р. Роль советского кино в патриотическом воспитании молодежи // Гуманитарные научные исследования. 2016. № 11. [Электронный ресурс]. URL: <https://human.snauka.ru/2016/11/17562> (дата обращения: 04.02.2024).
6. Neale S. War films //Hollywood and War, The Film Reader. – Routledge, 2023. – С. 23-30.
7. Ianushko A. V. The Image of War in the Cinema of the 60s. Knights without Past and Future //Vestnik VGIK I Journal

- of Film Arts and Film Studies. – 2020. – Т. 12. – №. 4. – С. 32-43.
8. Chelpanova K. Visceral Narratives: Constructing Bodily Awareness as a Moral Value in Thaw and Post-Thaw Soviet Literature and Cinema : дис. – University of Kansas, 2022.
9. Yarlykova M. M., Yu X. Rethinking war history: the evolution of representations of Stalin and his policies during the Great Patriotic War of 1941–1945 in Soviet and Russian History Textbooks //Studies in East European Thought. – 2020. – Т. 72. – С. 161-184.
10. Fedorov A., Levitskaya A. Theoretical concepts of film studies in cinema art journal: 1945–1955 //International Journal of Media and Information Literacy. – 2022. – Т. 7. – №. 1. – С. 71-109.

Thaw: new creative searches and continuity of spiritual values of domestic military-patriotic cinema

Alina V. Konovalova

Junior researcher,
State academic university for the humanities,
119049, 26, Maronovskiy per., Moscow, Russian Federation;
e-mail: akonovalova@gaugn.ru

Abstract

The article, based on cultural and comparative analysis, examines domestic feature films with a military-patriotic theme during the “Thaw” period, such as “At War as at War” (1968) dir. Viktor Tregubovich, “The Ballad of a Soldier” (1959) dir. Grigory Chukhrai, film epic “The Cranes Are Flying” (1957) dir. Mikhail Kalatozov. The author's artistic methods that contribute to the development of civic activity, national unity, the formation of civic consciousness, a sense of patriotism are analyzed using the example of Soviet screen culture, as well as the role of the audiovisual media text of artistic films on the formation of historical and patriotic consciousness. Artistic ways of conveying the atmosphere of the Soviet era, the ideology of patriotism and love for the Motherland are considered. The results of a comparative analysis of the heroic narrative, going back to the propaganda of bravery and courage shown during the Great Patriotic War, are presented. The purpose of this study is to identify the author's dynamics of the use of means of artistic expression in these films.

For citation

Konovalova A.V. (2024) Ottepel': novye tvorcheskie poiski i preemstvennost' dukhovnykh tsemnostei otechestvennogo voenno-patrioticheskogo kinematografa [Thaw: new creative searches and continuity of spiritual values of domestic military-patriotic cinema]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (4A), pp. 323-330.

Keywords

Artistic cinema, patriotism, heroism, The Great Patriotic War, Soviet cinema.

References

1. Aronov, A. A. “The Thaw” in the history of national culture (50-60s of the XX century): monograph. Moscow: Econ- Inform, 2008
2. Dunina, O. V. Cinematography of the period of Khrushchev’s “thaw” as a reflection of Soviet reality, World of Culture:

-
- cultural studies, cultural studies, cultural studies. Collection of scientific papers. Volume Issue 9. Edited by T.N. Artsybasheva, G.A. Saltyk. Kursk, 2018 Publisher: Kursk State University (Kursk)
3. Zaitseva, L. A. The theme of war in the cinema of the second half of the 50s of the twentieth century. VGIK Bulletin, 2012, No. 12-13 P. 25.
 4. Zarubina, S. N. Patriotism in modern Russian cinema (2000–2010) // Social sciences and modernity. 2012. No. 5. P. 169-176.
 5. Skorodelova, A. R. The role of Soviet cinema in the patriotic education of youth // Humanitarian scientific research. 2016. No. 11. [Electronic resource]. URL: <https://human.snauka.ru/2016/11/17562> (access date: 02/04/2024).
 6. Neale, S. (2023). War films. In *Hollywood and War, The Film Reader* (pp. 23-30). Routledge.
 7. Ianushko, A. V. (2020). The Image of War in the Cinema of the 60s. *Knights without Past and Future*. Vestnik VGIK I Journal of Film Arts and Film Studies, 12(4), 32-43.
 8. Chelpanova, K. (2022). *Visceral Narratives: Constructing Bodily Awareness as a Moral Value in Thaw and Post-Thaw Soviet Literature and Cinema* (Doctoral dissertation, University of Kansas).
 9. Yarlykova, M. M., & Yu, X. (2020). Rethinking war history: the evolution of representations of Stalin and his policies during the Great Patriotic War of 1941–1945 in Soviet and Russian History Textbooks. *Studies in East European Thought*, 72, 161-184.
 10. Fedorov, A., & Levitskaya, A. (2022). Theoretical concepts of film studies in cinema art journal: 1945–1955. *International Journal of Media and Information Literacy*, 7(1), 71-109.
-