

Железная дорога и кинематограф

В статье рассматриваются особенности представления образа железной дороги в кинематографических произведениях. Дан обзор истории документального кино и выделены основные жанры художественной кинематографии, обращавшиеся к теме железной дороги.

Ключевые слова: *железная дорога, кинематограф, документальное кино, художественные фильмы, анимационные фильмы.*

Девятнадцатый век, принеший человечеству множество открытий и изобретений, в числе прочего подарил новый вид искусства – кинематограф. Одним из первых фильмов, продемонстрированных публике братьями Люмьер, стала лента «Прибытие поезда». Трехминутный сюжет показал возможность кинематографа передавать изображение мира в движении. А что, как не поезд, было символом движения в девятнадцатом веке?

Тема железной дороги нашла свое отражение практически во всех киножанрах.

Большое количество документальных фильмов запечатлело строительство железных дорог, вокзалов, их функционирование. Так, большим вниманием кинооператоров пользовалось строительство Турксиба. Туркестано-Сибирская магистраль стала одной из крупнейших и значимых строек первой пятилетки в Советском Союзе. Решение о ее строительстве было принято в декабре 1926 г., прокладка трассы со стороны Семипалатинска началась в сентябре, со станции Луговая – в ноябре 1927 г. Смычка Турксиба произошла 21 апреля 1930 г.

Этапы строительства, отдельные участки, открытие дороги фиксировались кинодокументалистами. Снимали небольшие (трех-, пятиминутные) сюжеты, передающие трудовой энтузиазм рабочих, строящих не просто новую дорогу, а свое будущее, будущее своей страны. История сохранила сведения не обо всех авторах – имена режиссеров и операторов часто отсутствуют в кадрах. В этом ряду – документальный фильм «Турксиб», снятый в 1930 г. и показывающий процесс строительства магистрали, подрывные работы, укладку шпал, строительство железнодорожного моста через реку, многочисленный митинг строителей Турксиба; лента «Открытие Турксиба» того же года, передающая атмосферу праздника по поводу открытия дороги, зафиксировавшая митинг и выступление артистов; короткий сюжет «Первый поезд по Турксибу», зафиксировавший завершение работ на одном из участков дороги, погрузку лесоматериалов на платформу и отбытие поезда со станции.

Авторов другого фильма об окончании строительства – «Турксиб открыт» – мы знаем. Режиссер Г. Роом и оператор Л. Косматов сняли немой черно-белый фильм о столь важном для страны событии, показав торжественное открытие железнодорожного пути, награждение строителей, затронув важную тему подготовки кадров для Турксиба. Все в том же 1930 г. режиссером Немоляевым и оператором Козловым был снят двухчастный фильм «Смычка Турксиба», в котором новая дорога рельефно предстает на фоне природных ландшафтов Казахстана.

Самой значительной работой на тему данного строительства по праву считается полнометражный документальный фильм «Стальной путь (Турксиб)», созданный режиссером Виктором Туриным в 1929 г. и высоко оцененный отечественными и зарубежными кинематографистами. Жанр фильма обозначен авторами как «киноочерк в пяти частях». Каждая часть имеет свой сюжет, свою драматургию, тон которой задают титры, построенные по типу эпического повествования: «Многие годы хлопот и хлеб

спорят на орошенной земле»; «Высоко над жаждущей землей покоятся снежные вершины...»; «И увидели горы и степи нивелир, и увидел нивелир горы и степи...». Однако в середине фильма тон меняется, становится активным, пропагандистским: «В атаку на упрямую землю!»; «В ногу с Турксибом!»; «Война вековому примитиву!». Фильм, построенный на противопоставлении двух противоборствующих сил – инерции старого и энергии нового, декларирует неизбежную победу последнего. Олицетворением современности является железная дорога, вместе с которой на обновленные земли приходит улучшение жизни, грамотность, овладение новыми технологиями.

Шло время, менялись люди и техника. Уже другие операторы на другие пленки и камеры снимали новые события. Всесоюзной ударной комсомольской стройкой в 1974 г. была объявлена Байкало-Амурская магистраль. Документалисты откликнулись на это событие как короткими очерками, так и полнометражными лентами (так называемое производственное кино, несущее официальную идеологию). Режиссер Владлен Трошкин вел кинолетопись стройки с самых первых ее дней. В результате было создано 15 выпусков – «Даешь БАМ!» (1974 г.), «Серебряный рельс» (1975 г.), «Поезд номер один» (1976 г.), «Дом у дороги» (1979 г.) и др. Закончился цикл фильмом «Безработные» (1990 г.) о судьбе строителей Байкало-Амурской магистрали, оставшихся безработными в 1989 г.

Особняком стоят документальные фильмы, посвященные истории железной дороги. Такие ленты содержат большое количество старой кинохроники, фотоматериалов. Назовем лишь некоторые работы: «Россия. Забытые годы. История российских железных дорог» (1993 г., режиссеры Александр Айзенберг, Максим Золотухин); «Русский локомотив. История экономического чуда. Фильм 1. Железные дороги» (2010 г., режиссер Елена Козенкова); «Поезда, выигравшие войну» (2007 г., режиссер Валерий Шатин); «Сделано в СССР. Железные дороги» (2011 г., режиссер Лилия Самойлова); «История железных дорог Англии» (США, 2010 г., автор Дэн Крикшэнк); «Железная дорога Bergensbanen Берген – Осло» (Норвегия, 2009 г.).

Художественные фильмы о железной дороге можно разделить на несколько групп: детективы, фильмы-катастрофы, мелодрамы, лирические комедии и др.

Во многих детективах действие разворачивается непосредственно в поезде. Создается идеальная для данного жанра ситуация – ограниченное количество действующих лиц, замкнутое пространство, которое участники не могут покинуть, и ограниченное время, за которое необходимо расследовать преступление. Классический образец данного жанра – экранизация романа А. Кристи «Убийство в восточном экспрессе». Было осуществлено несколько постановок, пожалуй, самой известной из них стала лента Сидни Люмета, снятая в 1974 г. и хорошо передающая ретросреду 30-х гг. В данной киноверсии знаменитого детектива режиссер демонстрирует понимание скрытых закономерностей в отношениях небольшого человеческого сообщества, оказавшегося на какое-то время в замкнутой обстановке. Подобным образом выстроен фильм начала режиссерской карьеры Альфреда Хичкока «Леди исчезает» (1938 г.). Однако эта весьма остроумная лента характеризуется как комедийный триллер.

Убийство в поезде и необходимость раскрыть его до прибытия состава на станцию назначения – главная сюжетная линия советских фильмов «Дополнительный прибывает на второй путь» режиссеров Валерия Ахадова и Сайдо Курбанова (1986 г.), «Убить Шакала» Григория Кохана (1991 г.).

В кинематографе поезд часто становится местом ограбления. Всадники, мчащиеся за идущим на всех парах поездом, балансирующие на крыше поезда грабители... Подобные сцены встречаются в огромном количестве вестернов. Одним из первых стал фильм «Большое ограбление поезда» (1903 г.) – выдающаяся работа Эдвина С. Портера.

Режиссер использовал все возможности современного ему кинематографа, применил новаторские приемы и в результате создал ленту, производившую сильнейшее впечатление на зрителей, принимавших ее за реальность. А дальше были «Поезд на Юму», «Дикая банда», «Однажды на Диком Западе», «Перевал Брейкхарт» и другие фильмы, показывающие губительность жажды денег и власти.

Особая группа – фильмы-катастрофы. Невозможно в короткой статье охарактеризовать все ленты данного жанра, действие которых происходит на железной дороге. Назовем лишь некоторые. В отечественном кинематографе это, конечно, снятый Александром Гришиным в 1985 г. «Поезд вне расписания». Оцениваемый железнодорожниками весьма критично, как наполненный большим количеством так называемых «киноляпов», большой частью непрофессиональной аудитории он воспринимается очень положительно. В данном случае поезд, ушедший со станции без машиниста и загоревшийся в пути, – это та экстремальная ситуация, в которой наиболее ярко проявляются характеры героев, совершаются поступки (достойные и не очень), выстраиваются взаимоотношения между людьми.

В 1981 г. на экраны вышел фильм «34-й скорый», основанный на реальных событиях. Режиссер Андрей Малюков создал зрелищный фильм, показавший героизм железнодорожников и простых пассажиров, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

Фильм «Магистраль» (1982 г., режиссер Виктор Трегубович) рассказывает о повседневной жизни железной дороги, о трудностях, с которыми сталкиваются ее работники, и о страшных последствиях, к которым приводят недобросовестность и невнимательность.

Если в отечественной кинематографии причиной катастрофы становились ненамеренные действия людей, непосредственно участвующих в жизнедеятельности дороги (машинистов, проводников, пассажиров), то зарубежные авторы чаще обращаются к сюжету, основанному на появлении некоей внешней силы, угрожающей поезду и его пассажирам. Нависающая угроза (заложенная террористами бомба в японском фильме 1975 г. «109-й идет без остановок», опасный вирус в американском триллере 2002 г. «Сошедший с рельс» и др.) может привести к катастрофе в масштабах не только конкретного поезда, но и всего человечества.

Тема железной дороги часто звучит в фильмах, посвященных Великой Отечественной войне. Проводы солдат на войну, возвращение раненых бойцов, встреча победителей происходили на железнодорожных станциях, так они изображаются и в фильмах. Пронзительно звучит заключительная сцена фильма «Летят журавли» (1957 г., режиссер Михаил Калатозов), в которой главная героиня Вероника вливается в общий поток ликования, радости победы, цветов, улыбок, переживая при этом глубочайшую боль утраты родного человека. Такой же сценой встречи победителей на вокзале заканчивается фильм «Белорусский вокзал» (1970 г., режиссер Андрей Смирнов). Эта сцена звучит как сон-воспоминание ветеранов, но оттого она не становится менее яркой и эмоциональной.

Столь же часто поезд становился местом, в котором разворачивались основные действия фильмов о войне. В золотой фонд советского кинематографа вошла военная драма Григория Чухрая «Баллада о солдате» (1959 г.). Получив отпуск на родину, герой фильма – молодой солдат Алеша Скворцов, несколько дней едет в родное село. Станции, эшелоны, встречи и расставания, первая любовь наполняют этот путь. И лишь несколько минут остается у героя на встречу с матерью, несколько минут на то, чтобы сказать: «Я вернулся, мама».

Местом встречи людей самой разной судьбы становится вагон военного поезда в фильме «Самый медленный поезд» (1963 г., режиссеры Владимир Краснополский, Валерий Усков). Главный герой фильма военный корреспондент Сергеев должен был

ехать в вагоне один, но он не может не помочь раненому солдату с девушкой, беременной женщине, актрисе и многим-многим другим, тем, кого объединила общая беда – война.

«Поезда, спасающие жизнь» – так называли в годы войны санитарные поезда. Такому поезду посвящен фильм «Поезд милосердия» (1964 г., режиссер Искандер Хамраев). В ленте нет боевых действий, но он наполнен людскими переживаниями, сильными чувствами сильных людей.

В последнее десятилетие была создана целая серия новых, современных фильмов о войне. Они по-разному оцениваются критиками и зрителями, мы же обращаемся к ним в связи с поднятой в статье темой. Назовем несколько работ, напрямую связанных с темой железной дороги.

В фильме «Последний поезд» Алексея Германа-младшего (2003 г.) главным героем является немецкий военврач Пауль Фишбах, прибывший на восточный фронт в 1944 г., в самый сложный момент для фашистской армии. Пауль не вернется на родину, он затеряется на бескрайних российских просторах, а привезший его поезд на самом деле станет для героя последним. Рецензию на фильм (оцениваемый весьма высоко) кинокритик С. Кудрявцев завершает следующим образом: «Произведение дебютанта развивает на новой стадии иносказательную мысль о «поезде кинематографа», который движется на пленке вот уже сто с лишним лет и оставляет нам свидетельства о минувшем» [1].

Свои имена и судьбы имеют поезда в масштабном фильме «Край» Алексея Учителя (2010 г.). Они представляются живыми существами, чувствующими и действующими самостоятельно, сам режиссер говорит о них так: «Они «злились», сходили с рельс, а когда мы снимали последний кадр, один из паровозов, несмотря на то, что он был на тормозе, поехал, и только профессиональный машинист смог его остановить, а то могло произойти нечто страшное» [2].

В движущихся к своей цели поездах происходит основное действие телесериалов «Последний бронепоезд» (2006 г., режиссер Зиновий Ройзман), «Эшелон» (2005 г., режиссеры Нийоле Адоменайте, Дмитрий Долинин), что придает фильмам динамизм.

Железная дорога может стать участницей не только военных событий, но и мирных историй о человеческих взаимоотношениях. Множество мелодрам и лирических комедий связано с «железнодорожной тематикой». Главной темой послевоенного фильма «Поезд идет на Восток» (1948 г., режиссер Юлий Райзман) становится любовь, возникшая между попутчиками; на железнодорожном переезде рождаются красивые и светлые чувства героев фильма «Алешкина любовь» (1960 г., режиссеры Георгий Щукин, Семен Туманов); железная дорога везет героиню фильма «Родня» (1981 г., режиссер Никита Михалков) Марию Коновалову к родным, а потом возвращает их всех вместе домой.

В любимом многими поколениями фильме «Вокзал для двоих» (1982 г., режиссер Эльдар Рязанов) железнодорожная станция становится одним из главных героев. У нее своя жизнь – неустроенная, неприкаянная, и неслучайно именно здесь находят себя два одиноких человека – Вера и Платон, здесь они становятся свободными и счастливыми.

Не обошли своим вниманием тему железной дороги и мультипликаторы. Безусловно, первым на память приходит отечественный мультипликационный фильм «Паровозик из Ромашкова», снятый режиссером Владимиром Дегтяревым на киностудии «Союзмультфильм» в 1967 г. Трогательная история о паровозике, который сходит с рельсов для того, чтобы полюбоваться миром, вдохнуть аромат ландышей, послушать соловья, и потому постоянно опаздывает, заставляет улыбнуться и задуматься о красоте окружающего мира.

Противоположным оказывается сюжет трехминутного мультипликационного фильма «Локомотив», снятого американским режиссером Стивом Голдбергом в 1990 г. Маленький локомотив перевозит грузы и очень боится опоздать в пункт назначения. Препятствие, встретившееся на пути, он смело преодолевает, ужаснувшись мысли об опоздании.

Если в описанных фильмах поезда выступают как самостоятельные существа, оживленные герои, то в одной из серий «Волшебного карандаша» (1964–1976 гг., режиссер Кароль Бараньецки), названной «Сбежавший поезд», железнодорожному составу, случайно уехавшему со станции без машиниста, грозит гибель. Спасает его находчивость мальчика-фантазера, помогающего окружающим, попавшим в трудную ситуацию.

Доброй новогодней сказкой, на которой выросло не одно поколение детей, стал мультипликационный фильм «Голубая стрела» по мотивам сказки Дж. Родари (1985 г., режиссеры Майя Бузинова, Иосиф Доукша). История о путешествии кукол на игрушечном поезде учит смелости, честности, умению дружить, а сам поезд «Голубая стрела» становится олицетворением мечты – мечты, которая сбывается.

Еще одной рождественской сказкой, снятой американским режиссером Робертом Земекисом, стал полнометражный фильм «Полярный экспресс» (2004 г.). Это фильм о вере в чудо, в сказку, символом которой становится волшебный поезд, мчащийся на Северный полюс к Санта-Клаусу.

Не обошли вниманием железнодорожную тематику и создатели познавательных мультипликационных фильмов. Например, о том, как устроен паровой двигатель, за счет чего движется паровоз, детям повествует серия «На всех парах» английского познавательно-развивающего сериала «Хотим все знать» (оригинальное название – «The Way Things Work», 2005 г., режиссер Диего Замора). Об истории железной дороги и ее устройстве на доступном для дошкольников уровне рассказывают герои отечественного сериала «Фиксики» в серии «Железная дорога» (2011 г., режиссеры Александр Татарский, Васико Бедошвили).

Упомянем детские мультипликационные сериалы, героями которых становятся веселые, неунывающие герои-паровозики, каждый со своим характером и своей историей. Это британские сериалы «Паровозик Томас и его друзья» (1984–2004 гг.) и «Чаттингтон: Веселые паровозики» (с 2008 г. по настоящее время, режиссер Сара Болл).

Анимационное кино рассчитано не только на детскую аудиторию, в данном виде кинематографа снимаются и другие, более серьезные фильмы. В 2009 г. британскими режиссерами Лео Бридлом и Бенотом Томасом была снята четырехминутная лента «Train of Thought» («Ход мыслей»). В фильме, созданном в технике анимации бумажных фигур, зритель погружается в мир фантазии – фантазии, рождающейся из рисунков на страницах блокнота путешествующего на поезде героя.

Анимационный фильм «Поездка к морю» Нины Бисяриной называют «мультипликационным железнодорожным стихотворением». Рассказ о путешествии бабушки с внучкой к морю наполняется простыми и знакомыми атрибутами поездки на поезде – перестукиванием колес, мелькающими за окном столбами, трепещущими занавесками на окнах, звоном стаканов в подстаканниках, а еще – прекрасной мечтой о море и солнце. Поезд привозит девочку к морю, и пусть оно оказалось не таким приветливым и лучезарным, как представлялось, мечта все-таки сбылась!

В 1975 г. студия Союзмультфильм выпустила анимационный фильм на стихи чилийского поэта Пабло Неруды «Поезд памяти». Лента является своего рода плакатом, агитационной листовкой, создающей ясные, сильные и убедительные образы. Фильм

был озвучен А. Фрейндлих и М. Боярским, чьи голоса удачно вплелись в канву фильма, добавили ему душевного тепла, трогательности (черт, не характерных для жанра политического плаката). Уходящий вдаль железнодорожный путь в фильме воспринимается как символ человеческой жизни, человеческой истории.

Особняком в мультипликации стоят фильмы, выполняющие роль рекламы – социальной и коммерческой. В рамках проекта «Уроки безопасности ГАО Латвияс Дзелз-цельш» латвийские мультипликаторы создали несколько мультипликационных фильмов на тему безопасности на железной дороге. Такие серьезные темы, как правила перехода через железнодорожные пути, поведение на железнодорожном переезде и на платформе, проблема воровства в вагонах решаются в серии юмористических рисованных короткометражных роликов, заставляющих задуматься о важности соблюдения правил и последствиях, к которым может привести их нарушение.

Данная идея была подхвачена специалистами Восточно-Сибирской железной дороги, заказавшими серию мультипликационных фильмов на ту же тему. Не обсуждая качество ее художественного воплощения, отметим ценность в привлечении внимания к проблеме детского травматизма на железной дороге (серии «На вокзале без мамы», «Ток жесток»).

Мультипликационным героем стал и скоростной поезд «Сапсан». Коммерческий проект популяризации данного способа передвижения его авторы поясняют следующим образом: «В последнее время «Сапсан» стал популярным медийным персонажем. Каждая новость, имеющая отношение к самому быстрому в России поезду, вызывает повышенный интерес средств массовой информации. В прессе «Сапсан» уже начал жить собственной жизнью, поэтому мы тоже решили «оживить» его и придумали на его основе образ Сапсанчика. С его помощью мы хотим обратить внимание общественности на интересные новости, популярные тенденции и актуальные проблемы. Причем часто эти проблемы касаются не только высокоскоростных экспрессов, но и обычных поездов, ежедневно курсирующих по железной дороге» [3].

Итак, железнодорожная тематика прочно вошла в кинематограф с момента его зарождения. Лучших режиссеров она воодушевляет на создание ярких, запоминающихся образов в самых различных кинематографических жанрах. На фоне железной дороги разворачиваются человеческие драмы, рождаются чувства, вагоны и поезда становятся участниками великих исторических событий. Став знаком новой эпохи, железная дорога сделалась одним из ключевых элементов в картине мира, создаваемой самым массовым искусством XX в.

Библиографический список

1. Кудрявцев С. Последний поезд. URL: <http://www.kinopoisk.ru/review/878713/>
2. Москва увидела «Край» Алексея Учителя. Культура (телеканал). URL: http://tvkultura.ru/article/show/article_id/18099
3. Приключения Сапсанчика: Сапсанчик и хулиганы. URL: http://www.sapsaninfo.ru/sapsan_rzd/prikliucheniya_sapsanchika_sapsanchik_i_huligany.html

Maltseva E.A. Railways and Cinema. There are some features of view on railways in cinema considered in this article.

Key words: *railways, cinema, documentary films, feature films, cartoons.*

Мальцева Елена Александровна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Философия и культурология» СГУПС. Область научных интересов: теория и история культуры, история искусства Сибири, железная дорога как объект культуры. E-mail: eamaltseva@yandex.ru