

ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ

Реж. Борис БАРНЕТ (СССР, 1927 – 67 мин)

СЕАНС-КОНЦЕРТ

Вадим ШЕР и Мари ГРЕМИЙАР

**2009 : Столетие российского кино
2010 : Год Франция-Россия**

DARD'ART- www.dardart.org

БОРИС БАРНЕТ **Режиссер, сценарист и актер**

По мнению Жана-Люка Годара, Барнет является самым выдающимся русским кинорежиссером. Он родился в Москве 18 июня 1902 года в семье английского военного, устроившегося в России после наполеоновских войн. В 1919 году, в возрасте 17 лет, Борис покидает стены Академии Художеств и уходит в ряды Красной Армии. Демобилизовавшись в 1921 году, он становится профессиональным боксером, которого вскоре Лев Кулешов приглашает давать уроки бокса актерам в учебном заведении, ставшим впоследствии ВГИКом. Там же будущий режиссер постигает азы искусства кино.

Уже с первых фильмов, бросается в глаза потрясающее чувство юмора Барнета. В тонкости его владения жанром бурлеска отчетливо ощущается влияние Бастера Китона и Гарольда Лойда. Персонажи его фильмов, с их гротеском и долей абсурда, невольно наталкивают на сравнение с персонажами Гоголя. Кроме того, кино, созданное Барнетом, пропитано традициями русского цирка – эквилибристские и жонглерские номера являются неотъемлемой частью большинства фильмов. Поражающие своей поэтичностью и лиризмом моменты дополняют творческую неповторимость этого режиссера. Виртуозный монтаж создает головокружительный темп и буквально заставляет зрителя дышать в своем ритме.

Барнет писал о своем кино:

«Я не являюсь, и никогда не был теоретиком. Прежде всего я люблю комедию. Мне нравится включать в драму смешные сцены, как и драматические эпизоды в комедийный фильм.»

Борис Барнет снял за свою жизнь более двадцати картин, некоторые из которых фигурируют среди настоящих шедевров мирового кино («Девушка с коробкой», «Дом на Трубной», «У самого синего моря», «Борец и клоун»...).

Режиссер покончил с собой в Риге 8 января 1965 года.

О ФИЛЬМЕ

Наташа живет со своей бабушкой в подмосковной деревне, где производит шляпы, которые отвозит для сбыта в Москву, в магазин Мадам Ирэн. В одну из поездок в столицу, Наташа знакомится с бездомным студентом Ильёй. В квартире модистки, опасавшейся «уплотнения», одна из комнат числится за Наташей. Дабы прописать там Илью, Наташа предлагает ему фиктивный брак, на который Илья соглашается, надеясь при этом, что со временем он может превратиться из фиктивного в настоящий. Вне себя от ярости, «уплотненные» Ильёй, Мадам Ирэн и её муж Поль расплачиваются с Наташей за работу облигацией вместо наличных денег. Они никак не предполагают, что на номер именно этой облигации вскоре выпадет выигрыш в 25 тысяч рублей...

Комедия в жанре бурлеска переплетается в этой картине с лиризмом и поэтичностью весьма своеобразной любовной истории. В сочетании с игрой великолепных актеров (Анну Стен зачастую сравнивают на Западе с Греттой Гарбо), фильм «Девушка с коробкой» становится настоящим шедевром, от которого веет очевидным удовольствием, полученным режиссером во время его создания. И зритель непременно это ощущает.

Стиль этой картины превосходно иллюстрирует теории Льва Кулешова, которого часто называют «отцом русского кино». На протяжении всего фильма Барнет применяет его принципы, в особенности известный тезис о значимости монтажа, хотя и более радикально развитый в последствии другими мастерами советского кино. В частности, Барнет гораздо меньше использует крупный план, нежели Эйзенштейн. В «Девушке с коробкой», с его строгой геометрией и декорациями без излишних украшений, также весьма заметно влияние конструктивистского театра. Но, без сомнения, именно в актерской игре можно найти самый четкий отпечаток сатирического театра этой эпохи, находившимся под сильным влиянием конструктивизма. Тому пример сцена своеобразной гимнастики

служанки Марфуши, когда она, стоя на стремянке, смахивает пыль с витрины; или когда Илья переносит заснувшего на стуле гостя. Во многих местах сразу вспоминается американское комедийное кино 1920-1925 годов (к примеру, Гарольд Лойд был чрезвычайно популярен в это время в России).

О МУЗЫКЕ

Просматривая «Девушку с коробкой» глазами музыканта, идут мурашки по коже – настолько в этой картине много элементов возбуждающих музыкальную фантазию и способных стать источниками вдохновения.

Данный аккомпанемент основан на мелодиях и лейтмотивах навеянных русской музыкой, классической или народной, первой половины XX века, и, как любой аккомпанемент к кино, преследует цель достижения максимальной гармонии между изображением и «звуковой дорожкой». Музыка выслеживает каждое ритмическое изменение, пытается проникнуть в атмосферу каждой сцены в отдельности и подчеркнуть некоторые ключевые детали, способные помочь «прочитать» фильм зрителю не обладающему глубокими знаниями историко-социального контекста, в который помещено само действие. Так, гротеск буржуазии периода НЕПа отражен в преувеличенно рафинированных мелодиях; деревенская жизнь и пролетариат ассоциированы с народной музыкой; власть и эпизоды пропагандистского характера аккомпанируются темами, напоминающими «триумфальный марш» молодой советской республики. При этом музыка безусловно старается подчеркнуть исключительный юмор этой комедии.

Одна из главных особенностей «Девушки с коробкой» заключается в игре актеров – выходцев из школы ФЭКС (Фабрика Эксцентричного Актера). Эта школа призывала к игре насколько возможно удаленной от всякого реализма и максимально продвинутой в сторону карикатурного выражения. В музыкальном мире подобной школы не существовало, и данный аккомпанемент делает попытку создать отражение кодов этой актерской игры в музыке. Каждый персонаж поддерживается темой, переводящей его характер на музыкальный язык и сопровождающей амплитуду уровня его экспрессии на протяжении сцен.

Бурлеск этого фильма подвигает на создание виртуозных инструментальных партий; развитие же своеобразной любовной истории между Наташей и Ильей наоборот предписывает определенный музыкальный лиризм. Блестяще владея искусством монтажа, Барнет с ловкостью переплетает диаметрально разные по характеру сцены, создавая тем самым внезапные и частые «переломы», требующие в свою очередь контрастной музыкальной композиции. Переходы от одной энергии к другой происходят зачастую в одном и том же эпизоде, что заставляет и композитора, и исполнителей быть чрезвычайно точными, дабы создать ощущение текучести, необходимой для слияния воедино мысли музыкальной и мысли кинематографической.

Дуэт фортепиано и виолончели лежит в основе партитуры. Для большей звуковой окраски к ним, время от времени, прибавляется аккордеон. Использование цифровой клавиатуры также помогает варьировать звучание, но только в тех местах, где это обосновано убедительной логикой по отношению к изображению. Ни в коем случае шедевр Бориса Барнета не должен использоваться как предмет развлечения для композитора и музыкантов, а лишь как ценнейший материал, на службу которому ставится музыкальное сопровождение, написанное и сыгранное с величайшим уважением к кинематографическому произведению.

ВАДИМ ШЕР **Композитор, пианист**

Вадим Шер родился в 1973 году в Таллинне. После учебы в Ныммеской музыкальной школе, поступил в Ленинградское музыкальное училище им. М.Мусоргского, которое закончил по классу фортепиано.

С 1993 года он живет и работает во Франции, где пишет музыку к спектаклям, в числе которых два для «звезд» французского мюзик-холла **Ширле & Дино**; **«История о Сонечке»** Марины Цветаевой и **«Поминальная молитва»** Григория Горина в постановке Юлии Зиминной; **«Небесное кабарэ»** по мотивам Ноэль Ренод, реж. Кристиан Жермен; **«Палец на ране»** по поэзии Жюль Лафорга, реж. Кристиан Петье; **«У Марселя»** по мотивам М.Пруста и **«Дон Жуан»** Бертольда Брехта, оба в постановке Жана-Мишеля Вье...

Он также занимается музыкальным руководством на спектаклях таких режиссеров как **Матиас Лангоф** и **Лиза Вюрмсер**, дает концерты камерной музыки и восточно-европейского фольклора со скрипачем **Дмитрием Артеменко**, и работает как композитор для кино: **«Иностранка»**, реж. Жан-Франсуа Феррийон, Франция, 2001; **«Далеко от Сансет бульвара»**, реж. Игорь Минаев, Франция-Россия, 2005 г., **Золотая Медаль** за музыку на **Park City Film Music Festival, США**; **«Ярик»**, фильм «Проекта Мы», Россия, 2006 г.; **«Кабарэ Парадиз»**, реж. Корин и Жиль Бенезио, Франция, 2006 г. (добавочный композитор).

В 2007 году он создает, вместе со скрипачем Дмитрием Артеменко, сеанс-концерт **«Дом на Трубной»** Бориса Барнета (**1й приз** за музыкальное сопровождение на **4Film Festival в Больцано, Италия**), затем, в 2009 году, два других сеанс-концерта - **«Советская анимация»** (с Дмитрием Артеменко) и **«Девушка с коробкой»** Б. Барнета (с виолончелисткой Мари Гремийар), - а также музыкальную сюиту для сопровождения фотофильма, составленного из кадров **«Бежина луга»** - уничтоженной в 1937 году картины **С. Эйзенштейна**.

(www.myspace.com/shervadim)

МАРИ ГРЕМИЯР **Виолончелистка**

Мари Гремийар родилась в Безансоне в 1977 году. В возрасте восьми лет начала учиться игре на виолончели в консерватории своего родного города, затем продолжила обучение в Париже, в консерватории Сан-Мор, которую закончила с отличием, как и впоследствии знаменитую Schola Cantorum. Мари также прошла несколько стажировок в Парижской консерватории, в классах Анри Демаркетт и Квартета Изаи.

Музыка, которую она играет теперь стилистически весьма разнообразна. С одной стороны – классическая: Мари Гремийар участник нескольких квартетов, в том числе **Belli Celli**, и постоянный музыкант в симфоническом оркестре **Pasdeloup**. С другой стороны, она выступает в джазовых концертах и с вокально-инструментальными группами.

В 2005 г. Мари знакомится с венгерским саксофонистом Йошко Сеффером, который посвящает ей сонату для виолончели соло. За этим следует запись диска с Сеффером, а затем с перкуссионистом Мино Чинелу (альбомы **«Zao Family»** и, объединяющий классику и джаз, **«Neffesh music»**). Виолончелистку можно также услышать в концертах канадской певицы Элиз Велль, сенегальского певца Васиса Диопа и в составе группы **«Moi»**. Творческое любопытство приводит её и в театр, где она играет в пьесе **Оливье Морансэ «Вороний принц»**.

(www.myspace.com/mariegremillard)

Контакт

Компания Dard'art : www.dardart.org

Продюсер : Лор Фаврэ (Laure Favret)

+33 6 23 83 01 02 / laure@dardart.org

Музыкальный руководитель : Вадим Шер (Vadim Sher)

+33 6 15 44 52 48 / vadim.sher@yahoo.fr