

К 80-летию Мастера

МАРТИН СКОРСЕЗЕ

и его крутые парни

---

80 лет назад в Нью-Йорке родился Мартин Скорсезе - главный «гангстер» Голливуда, один из самых плодовитых режиссёров Америки и живая легенда кинематографа, каждый фильм которого - событие.

В фонде библиотеки

Карцева Е. Мартин Скорсезе // Кино США : режиссерская энциклопедия. - М. : Материк, 2002. – С. 155-156,

В три года врачи поставили ему диагноз хроническая астма. Он не мог заниматься спортом или принимать участие в каких-либо мероприятиях с другими детьми, поэтому родители часто водили его в кинотеатры.

«Первые пять-шесть лет моей жизни я в основном провел в кинотеатре [...] Поэтому именно кино стало тем местом, где мне можно было мечтать, фантазировать, чувствовать себя как дома» -вспоминал режиссер.

С этих посиделок перед голубым экраном и начался его большой роман с кинематографом.

Но до этого Мартин отучился в семинарии и даже успел послужить в церкви. Потом бросил все и поступил в морпехи США, где работал поваром. Но эта работа ему быстро надоела, и Скорсезе пришел учиться в киношколу при Нью-Йорском университете.

Первый значительный фильм появился в **1973** году и назывался «**Злые улицы**». В этом фильме появились темы, которые впоследствии стали визитной карточкой Скорсезе: Нью-Йорк, мафия, религия, не вызывающие симпатии главные герои, темные тона.

И это была первая совместная работа Скорсезе и Роберта Де Ниро. Они познакомились случайно, но именно эта случайность подарила миру один из самых невероятных творческих тандемов в истории кино.

В 1997 году фильм был включён в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США, а один из крупнейших журналов о кино Empire в 2008 году поставил фильм на 377-е место в списке 500 лучших фильмов всех времён.

В 1976 году Скорсезе снял фильм **«Таксист»**, где речь идет о необратимости психического сдвига, происшедшего с теми, кто воевал во Вьетнаме.

Трэвис Бикли — бывший морской пехотинец, демобилизовавшись, возвращается в Нью-Йорк, где становится водителем ночного такси, сталкиваясь с изнанкой жизни темного города со всеми его пороками, насилием и жестокостью.

В фонде библиотеки

Карцева Е. «Таксист» / Е. Карцева // Кино США. Фильмы : энциклопедия. — Москва : Материк, 2007. - С. — 213-214.

Актуальность для Америки “вьетнамского синдрома” и интересное художественное решение фильма обеспечили ему успех у критики и зрителей и главную премию Каннского кинофестиваля 1976 г.

В фонде библиотеки

Карцева Е. «Бешеный бык» / Е. Карцева
// Кино США. Фильмы : энциклопедия. –
Москва : Материк, 2007. - С. – 22-23.

Фильм был высоко оценен критиками и получил Оскар за лучшую мужскую роль и за лучший монтаж (фильм имел номинации ещё в шести категориях).

Фильм «Бешеный бык» (1980) был снят об известном американском боксёре итальянского происхождения, чемпионе мира Джейке Ла-Мотта. Сюжет построен как воспоминания постаревшего Джейка в 1960-х годах о расцвете и конце своей блестящей карьеры на боксёрском ринге. Своё прозвище Джейк получил за неукротимый бойцовский дух и бешеный нрав, который также испытали на себе его близкие.

В **1982** году Скорсезе снял фильм **«Король комедии»**, который посвятил миру нью-йоркского телевидения. Этот фильм - уникальный проект Скорсезе. Особенный! В нем режиссер уходит от своих излюбленных маркеров жанра, оставаясь при этом верным собственному почерку. Здесь вы не найдёте характерной для фильмов Скорсезе жестокости, не обнаружите следов крови, но изысканным и умным сарказмом, чёрным юмором, скользящим по грани драмы, сможете насладиться сполна.

Совсем иной Нью-Йорк - темный, зловещий, загадочный - предстал еще в одной его картине - **«После работы»**, снятый в **1984** году. Этот фильм - контрастный документ эпохи, портрет Нью-Йорка 1980-х, который был задуман Скорсезе как вывернутое наизнанку посвящение фильмам Хичкока.

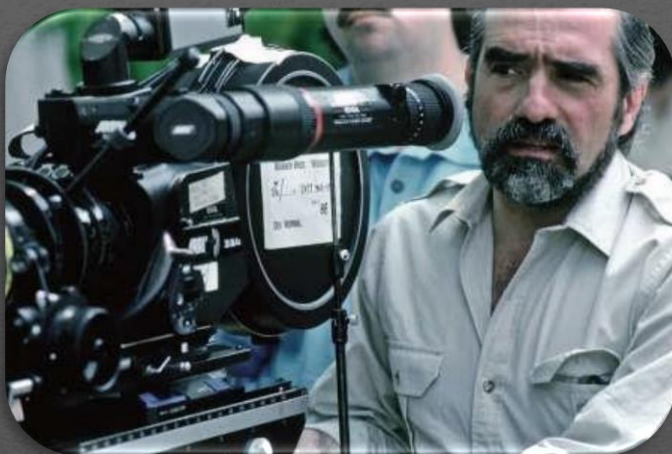

Католическое воспитание неоднократно привлекало внимание режиссера к церкви. В фильме **«Последнее искушение Христа»** (1988) он изобразил Всевышнего не Богом, а обыкновенным человеком, что вызвало бурю протестов на Западе, а в 1997 г. после показа картины по нашему телевидению - и в России.

Но Скорсезе никогда не жалел, что снял этот фильм. Темы религии, веры, вины, греха, искупления и воздаяния — одни из важнейших для него и так или иначе присутствуют почти во всех его картинах.

К концу 80-х Скорсезе снова вернулся к испытанной проблематике и жанру уголовного фильма, поставив **«Хорошие парни»** (1990) - об итальянской мафии 70-х - 80-х гг. в Нью-Йорке. Роберт Де Ниро сыграл здесь бандитского главаря Джеймса Конвея, отличающегося невиданной жестокостью.

Демонстрация изощренных способов убийств была режиссеру не для смакования подробностей, а для того, чтобы показать: человек, начавший войну против себе подобных, обязательно падет ее жертвой, что и случилось с Конвеем, упрятым в тюрьму на 20 лет.

В фильме **«Эпоха невинности» (1993)** - по одноименному роману Эдит Вартон - зрители переносятся в Нью-Йорк конца прошлого века. Герой - молодой аристократ Нью-ланд Арчи (Дэниел Дэй-Льюис) разрывается между любовью к очаровательной Элен Оленски (Мишель Пфайфер) и обязательствами по отношению к невесте и обществу. Выбрав долг, он остается несчастным на всю жизнь.

Фильм **«Казино» (1995)** относят к числу наиболее характерных работ Мартина Скорсезе. Он входит в знаменитый криминальный цикл режиссера, который до него составляли «Злые улицы» и «Славные парни», а после добавились «Отступники». В «Казино» использована традиционная для Скорсезе драматургическая канва - история взлёта и падения, трагический прорыв к американской мечте нечистоplotными средствами.

Фильм **«Банды Нью-Йорка»** (2002) получил 10 оscarовских номинаций — но пролетел мимо каждой. Тем не менее, первый настоящий эпос в фильмографии режиссера перевел его в статус живого классика.

Рассказывая о потере старой и обретении новой идентичности на грязных улицах Нью-Йорка второй половины XIX века, Скорсезе не только следует за корнями сегодняшнего уличного насилия — и находит их у самих истоков американского государства, но еще и восславляет это государство как землю обетованную, пресловутый плавильный котел, уничтожающий национальный антагонизм, наследие Старого света.

В фонде библиотеки

Краснова Г. «Банды Нью-Йорка» / Г. Краснова // Кино США. Фильмы : энциклопедия. – Москва : Материк, 2007. - С. – 15-16.

В фонде библиотеки

Любарская И. Небесный капитан / И.
Любарская // Искусства кино. – 2005. -
№ 3. - С. 38-43.

«Авиатор» (2004) - красочная биографическая лента о жизни эксцентричного миллионера Говарда Хьюза. Мальчишка, унаследовавший в 17 лет огромное состояние, швыряет деньги на постановку фильмов, на выстраивание карьер голливудских старлетов и построение самых быстрых самолетов.

Но в памяти остаются не девушки и самолеты, а разрушительная работа напряженного сознания, казавшаяся нелепыми причудами богатея, помешанного на чистоте.

Леонардо Ди Каприо, еще один любимый актер Скорсезе, великолепно играет ускользящее величие личности, не скованной земным притяжением.

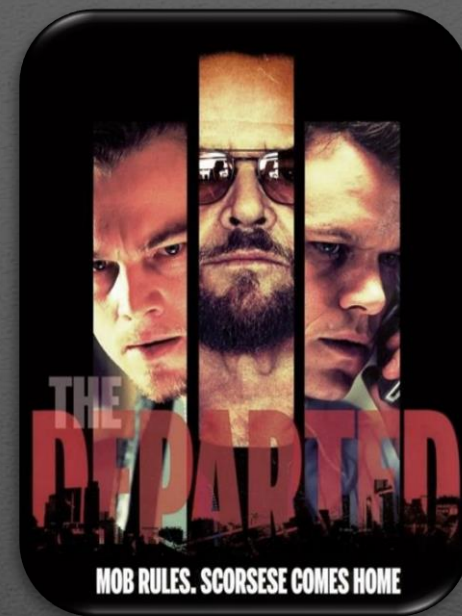
В 2006 году Мартин Скорсезе и компания Warner Bros Pictures представили миру свой фильм «Отступники» в жанре криминально-драматического триллера. События разворачиваются в Нью-Йорке, где вниманию зрителя представляются сразу две его стороны: криминальная жизнь и жизнь правоохранительных органов.

В фонде библиотеки

Любарская, И. Костиган и Салливан мертвы / И. Любарская // Искусство кино. - 2006. - № 12. - С. 13-15.

Именно благодаря этому фильму режиссёр Мартин Скорсезе получил свой, пока, единственный "Оскар" в номинации "Лучший режиссёр". Всего картина выиграла 4 "Оскара", и она является единственным ремейком зарубежного фильма, получившим премию "Оскар" за "Лучший фильм".

В **2010**-м году Мартин Скорсезе запустил успешный сериал **«Подпольная империя»**, который продержался в эфире 5 сезонов и отхватил массу наград.

В фонде библиотеки

Цыркун, Н. Ретросвинг : сериальные проекты Мартина Скорсезе «Подпольная империя», «Винил» / Н. Цыркун // Искусство кино. - 2020. - № 7/8. - С. 326-333.

На волне успеха в **2016**-м великий итальянец и знатный меломан в сотрудничестве с не менее великим Миком Джаггером решили запустить долгоиграющую пластинку в виде сериала **«Винил»** о бурных годах своей молодости.

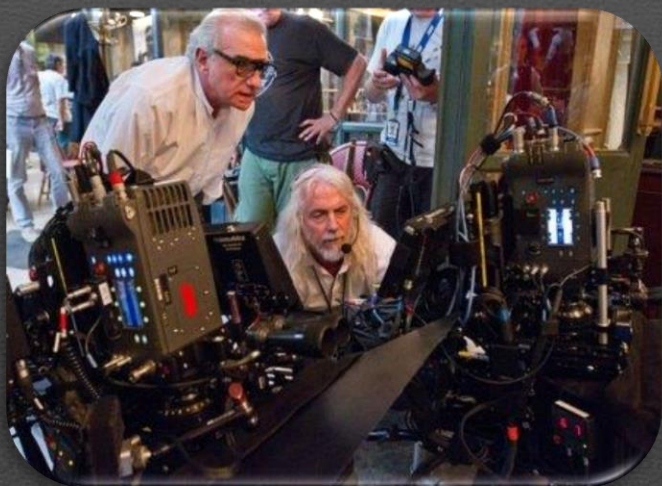
В **2011** году прошла премьера новой киноленты Мартина Скорсезе, получившей название **«Хранитель времени»**. Стоит отметить, что для культового режиссера это была первая семейная полнометражная сказка, которую он снял в 3D.

В фонде библиотеки

Спутницкая, Н. Прибытие на Луну : рецензия / Н. Спутницкая // Искусство кино. - 2012. - № 2. – С. 47-49.

Фильм стал настоящим хитом, получив положительную оценку ведущих кинокритиков, а также одиннадцать номинаций на премию «Оскар». В итоге шедевр сумел выиграть пять заветных статуэток, а также был отмечен престижной премией «Золотой глобус».

Кинолента «Волк с Уолл-стрит» вышла в 2013 году, вызвав настоящий фурор, и получила пять номинаций на «Оскар», пять номинаций на премию «Спутник», четыре - на премию ВАФТА, один «Золотой глобус» и еще целую охапку номинаций и премий всевозможных Гильдий сценаристов и режиссеров.

В фонде библиотеки

Цыркун, Н. Поймай меня, если сможешь : рецензия / Н. Цыркун // Искусство кино. - 2014. - № 2. - С. 47-50.

Некоторые критики считают его одним из лучших фильмов Скорсезе, другие более сдержаны в оценках, но и те и другие сходятся в том, что «Волк с Уолл-стрит» - необычайно сочное, талантливое и остросатирическое исследование ценностей и пороков современного мира.

Мартин Скорсезе, с упоением погружающий зрителя в rich man`s world, сперва сравнивает финансовый мир с джунглями, а потом не без уважения перечисляет все, чего может добиться в этих джунглях предприимчивый волк.

Фильм поставлен по автобиографической книге бывшего суперуспешного брокера Джордана Белфорта. В исполнении Ди Каприо главный герой – смесь безграничного цинизма с обаятельной харизматичностью. Собственно, это то, что помогает всучить продукт клиенту. Работенка довольно черная.

В фонде библиотеки

Сергеева, Ж. И делай с ним что хошь / Ж. Сергеева // Экран и сцена. - 2014. - N 3. - С. 4.

Хоуард, С. Леонардо Ди Каприо: "Важно качество материала" / С. Хоуард // Экран и сцена. - 2014. - N 3. - С. 12.

В **2019** году Мартин Скорсезе возвращается к своей излюбленной теме и снова рассказывает о жизни итало-американской мафии.

На этот раз он решил разобраться в реальной истории Фрэнка Ширана по прозвищу Ирландец, который убил множество преступников из конкурирующих кланов.

В фонде библиотеки

Цыркун, Н. Непрощенный / Н. Цыркун
// Искусство кино. - 2020. - № 3/4. -
С.132-137.

Постаревший Ширан не похож на молодых героев гангстерских лент: теперь он остался один на один с наследием бесчисленных убийств и предательств, со своими немощью и одиночеством. Фильм **«Ирландец»** - окончательный приговор жестоким мужчинам, которых Скорсезе и Де Ниро когда-то изображали на экране, и погребальная песнь по фильмам, персонажами которых когда-то были такие мужчины.

Мы знаем Мартина Скорсезе как культового режиссера гангстерских фильмов, которые объединили не одно поколение. У режиссера есть любимые темы, которые он использует в своих фильмах: насилие, жестокость, криминал, мужской мир, вера, борьба одного против всех, власть, смех... Но одна тема занимает особенное место — рок-музыка.

«Рок для Скорсезе не только идеальная подложка для его быстрых и крепких фильмов, но и идеология, и стиль жизни, и способ вентиляции легких, и возможность очистки нервной системы от тягот большого кинобизнеса».

В документальном фильме-концерте «**Да будет свет!**» (2008) Скорсезе «без всяких спецэффектов, силой одной лишь кинематографической иллюзии сделал совершенно очевидным тот весьма сомнительный факт, что за все эти годы «Роллинг Стоунз» совершенно не изменились».

В фонде библиотеки

Тыркин, С. Бешеный Мик / С. Тыркин // Искусство кино. - 2008. - № 3. - С. 33-35.

Надеемся, вскоре нам предстоит увидеть новый фильм Мартина Скорсезе «**Убийцы цветочной луны**». В нем задействован излюбленный дуэт режиссера: Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Это история зависти, вероломства и просто ужасная трагедия, которая даже сейчас поражает размахом. Картина основана на одноименной книге Дэвида Гранна. Основной темой ленты стало расследование серии убийств членов племени осейджей в Оклахоме в 1920-х годах после обнаружения нефти на территории их обитания.

Премьера вестерн-драмы ожидается на Каннском кинофестивале в мае следующего года.

Мартин Скорсезе и в наши дни не сидит без дела. Режиссер занимается новой экранизацией романа Герберта Эсбери **«Банды Нью-Йорка»**.

Оригинальный роман был опубликован в 1927 году. Он представляет из себя подробное описание войны между соперничающими криминальными группировками Нью-Йорка во второй половине XIX века до появления в городе итальянских мафиози, которые быстро подмяли весь нелегальный бизнес в городе под себя.

Сам режиссер рассказывает про новое шоу следующее:

«Эта эпоха в истории Америки богата на персонажей и события, которые мы никогда не смогли бы полностью показать в двухчасовом фильме. Формат сериала дает достаточно много времени и творческой свободы, чтобы полноценно воплотить на экране этот красочный мир».

Наверно, для Скорсезе это и есть главное в творчестве - воплощение на экране всех красок нашего чудесного мира.