

Рецензия Фоминой Натальи на анимационный фильм «Порко Россо»

(Реж. Хаяо Миядзаки).

«Так дышит жизнь».

Если вы спросите меня о любимых авторах и их работах, то я, скорее всего, начну тушеваться, мечась от одного названия к другому. Но на вопрос о том, какое произведение лучшее для меня во всём киноискусстве в целом, я отвечу вам лишь два слова – «Порко Россо».

Этот удивительный старый рисованный фильм великого мастера необыкновенным образом сочетает для меня все качества абсолютного шедевра. Простая и в то же время уникальная история работает во всех отношениях, рассматривая политические, социальные и этические вопросы, при этом совершенно не пытаюсь как-то заигрывать со зрителем, давить на его эмоции или насаждать ему определенную мораль. Так что же заставило каждую клеточку моего тела бесконечно обожать эту отчасти давно забытую, не видевшую никогда настоящего признания картину?

✓ Место действия. События фильма разворачиваются между Первой и Второй мировой войной где-то на Адриатике. Это во многом определяет специфику истории: с одной стороны, перед нами непростое время потерянного поколения, зарождающегося фашизма, общества, изнывающего от ран, с другой - романтизированная эпоха гидропланов, воздушных пиратов на теплом солнечном итальянском побережье. Отсюда проистекает очевидная двойственность, контраст между ярким, честным, настоящим и тревожным, уставшим, разочарованным. Задатки основного конфликта произведения.

✓ Герои. В центре действия, собственно, сам Порко Россо - бывший военный летчик Марко Паготт, который получил это прозвище став свиньёй. В настоящем он борется с воздушными пиратами, обожает свой уникальный ярко-красный гидроплан, много-много курит и грустит. Он замкнут в себе, угрюм, полон различных предубеждений и немного циничен, но вместе с тем является носителем критичного ума и «золотого сердца». И оно не сокрыто в нем где-то глубоко, как у

обычных представителей данного типажа, напротив – Порко делает много хорошего, просто вокруг этого не замечают. Не отмечает это для себя и сам герой – для него это органичная часть существования. Он на глубоком внутреннем уровне отторгает и античеловечные ценности своего времени, и романтически-беспечное отношение к жизни других обитателей Адриатики.

Мое признание к Миядзаки за его женских персонажей безгранично. Никто не подарил миру искусства столько разных, интересных, живых женщин. И героини «Порко Россо» занимают достойное место в этом ряду. Задумчивая и утонченная Джина – женщина, умеющая выживать в мире, предназначенном только для мужчин. И не просто выживать – она обосновалась там вполне неплохо, став его центром и даже в некотором роде оберегом. Джина – хозяйка дорого отеля, в котором каждый вечер воздушные пираты, летчики, отдыхающие и сам Порко собираются за соседними столиками, отложив оружие и разногласия. Они восхищаются ей, воспринимают её как «прекрасную даму» из рыцарских времен и как символ приличной жизни, которой лишены, но к которой все-таки внутренне стремятся. И только Порко, будучи её старым другом, знает настоящую Джину – стойкую, уставшую, скрывающую где-то глубоко в себе юную наивную девочку, которая постепенно растеряла всех, кого любила. Кроме, конечно, него самого.

Противопоставлена ей другая героиня, сердце этого фильма – полная энтузиазма, энергичная Фиолина. Для починки своего гидроплана Порко отправляется в Милан к старому знакомому механику, там он встречает его внуку – молодого талантливого инженера-авиаконструктора по имени Фио. Сначала свин, как истинный свин, из-за своих предубеждений касательно возраста и пола хочет отказаться от её услуг, но потом, проникнувшись талантом девушки, довольно легко соглашается доверить ей починку самолета. Почему именно в Фио сокрыта душа картины? Она воплощает в себе страсть самого Миядзаки к авиации, а, следовательно, и вдохновенную преданность своему делу в целом, в этой героине сошлись и жар молодости, и трезвая рассудительность. Она единственная видит в Порко человека – в одной из сцен в буквальном смысле – потому что способна на искреннюю любовь к нему, способна раскрыть его настоящего, в том числе и для

его собственного восприятия. Фио – это сама любовь к жизни. Она подталкивает героя к тому, чтобы он встал на путь духовного роста, «ожил».

Фильм полон и ярких второстепенных образов, чего только стоит очаровательная банда глуповатых добродушных пиратов или самонадеянный твердолобый, но милый в своей решительности американский летчик Кёртис. Они и раскрывают главного героя на контрасте, и создают общий фон, полный легкого куража. И при взгляде на их асоциальное поведение еще ярче и острее встает главный вопрос фильма, который специально не задается, на который прямо не отвечается, но который висит в воздухе: почему Порко – свинья? Ответ на него – сама картина, а точнее её основная мысль.

✓ Посыл. Всё творчество Миядзаки сосредоточено на определенном наборе вопросов, которые так или иначе пронизывают каждую из его работ – нашлось для них место и в «Порко Россо», но вместе с тем этот фильм добавил и новую более взрослую грань мирам режиссера. В политической теме картины – борьба между добром и злом, между нравственной целостностью и комфортным обустройством в реалиях времени, между сопротивлением и фашизмом, между миром и войной. И если касательно общественных вопросов выбор главным героям дается легко и выражается в тезисе: «Лучше быть свиньей, чем фашистом», то в их внутренней жизни все не так однозначно. У Порко – глубокий кризис личности, вызванный последствиями войны, смертями близких людей во время боевых действий и в некотором роде даже виной за то, что он сам не умер. Ностальгия и сожаление в нем борются с еще теплящейся надеждой и верой в красоту и потенциал мира, что создает чувство щемящей тоски, которая так и не находит разрешения. Он – свин, потому что разочарован в жизни. Он замечательная сильная личность, но он потерял самое главное, по Миядзаки, – умение ценить каждую минуту. Никто из других героев фильма, даже более беспечных и ограниченных, чем Порко, этого не лишен. И открытый финал позволяет нам самим ответить на вопрос: а стал ли Порко обратно человеком? позволило ли ему знакомство с Фио увидеть мир вновь во всей полноте его красок? Прошли ли мы сегодня вместе с героем путь освобождения от груза разочарований, ощутили ли мы свежесть воздуха после просмотра этой картины, увидели ли вновь, как прекрасна эта жизнь, или нет?