

ОТ

ТВИН

ПИКС

ДО

ЧЕРНО

БЫЛЛЯ

1990

ГЛАВНЫЕ

СЕРИАЛЫ

АЛЕКСЕЙ

РОСОВЕЦКИЙ

2020

КАҒАЛА

**Telegram-канал «Усы Тарковского»
представляет**

**От «Твин Пикс»
до «Чернобыля»:
главные сериалы
1990-2020**

**Автор-составитель
Алексей Росовецкий**

**© «ФОП Ретівов Тетяна»,
(Киев), 2020**

УДК 791(049.32)

А/з Р75

Алексей Росовецкий

От «Твин Пикс» до «Чернобыля»:
главные сериалы 1990-2019

ISBN 978-617-7697-54-0

Первый на русском языке гайд по миру сериалов состоит из сотни с лишним авторских рецензий, опубликованных с 2016 по 2019 гг в ряде украинских сетевых СМИ («Телекритика», «Сегодня» и др.) и в Telegram-канале «Усы Тарковского». Часть текстов публикуется впервые, остальные были специально переработаны для этой книги.

Эта книга может стать удобным справочным изданием для всех, кто любит качественные сериалы и, как надеются ее создатели, займет достойное место в ряду популярных киногайдов.

© Алексей Росовецкий, 2020

© «ФОП Ретівов Тетяна», (Киев), 2020

Предисловие

Сериалы занимают в нашей жизни неоправданно большое место. С одной стороны, это плохо – значит, у всех нас слишком много свободного времени. И так как популярность этого формата развлечения (самого доступного и демократичного на данный момент) только растет, в будущем сериалы потребуют от нас новых жертв. С другой стороны, сериалы представляют собой культурный феномен, а значит, интересны для изучения.

В Америке есть две точки отсчета, когда появились сериалы современного нам типа – как сложносочиненное и сложнопостановочное зрелище с большими бюджетами и кинозвездами в главных ролях. Это 1984 год, когда стартовала «Полиция Майами», и 1990-й, когда в эфир вышел пилотный выпуск «Твин Пикса».

Лично я отдаю предпочтение «Твин Пиксу» не только потому, что люблю «арочные» сериалы больше «процедуралов», где каждый эпизод представляет собой отдельную законченную историю. Сколько по той причине, что именно «Твин Пикс» заложил все стандарты шоу сегодняшнего сериального бума. Это **кинематографичность** когда едва ли не впервые на американском ТВ создается сериал, снятый и смонтированный, как снимают кино, а не телевизионное «мыло».

Это **мультимедийность**, когда сериал оказывает не просто влияние на моду и стиль, а **создает собственную мифологию** внутри своей вселенной с помощью полнометражных фильмов, книг, СМИ, музыкальных записей, компьютерных и настольных игр, мерчендайзинга и так далее. (В «большом» кино это произошло со «Звездными войнами» – по сути, тем же сериалом.) Наконец, это особая драматургия – **длинный нарратив**, и принципиально новые персонажи: либо фрики, либо крайне **амбивалентные герои**.

В мировом кино, конечно же, такие опыты уже были. Как ни странно, все они пришлось на эпоху консервативных перемен в кинематографе конца семидесятых-начала восьмидесятых, когда после десятилетия экспериментов в кино на экраны снова возвращаются блокбастеры и мейнстримные фильмы.

Так, в 1977 году Фрэнсис Форд Коппола монтирует в линейном изложении первые две части своего «Крестного отца», добавляя не вошедшие в фильмы эпизоды, в итоге получается 7-часовой сериал. В 1980-м году Райнер Вернер В. Фассбиндер снимает свой 14-серийный опус-магнум «Берлин, Александерплатц», а не менее именитый Ингмар Бергман – «Фанни и Александр» 1982 года, который изначально создавался в двух версиях, 3-часовой прокатной и телевизионной, рассчитанной на пять часов эфира.

Забегая вперед, отметим, что появление «Твин Пикса» в 1989-1991 годах также совпало с переменами в большом кино – в частности, с прорывом американских независимых.

Но тогда получается, что первый телесериал в современном формате появился в 1973 году в Советском союзе – это «17 мгновений весны» Татьяны Лиозновой: телевизионное шоу, созданное как многосерийный кинофильм с актерами первого эшелона, оказавший огромное влияние на массовую культуру в диапазоне от анекдотов и фразеологизмов, обогативших городской фольклор, вплоть до появления первого в СССР фан-фика. (Книга Павла Асса и Нестора Бегемотова «Штирлиц, или Как размножаются ежики».) Продолжая шутку, можно сказать, что если первые сериалы появились в СССР, то лучшие снимают в Британии, а самые зрелищные – в США.

Возвращаясь к «Твин Пиксу», отметим, что один из секретов популярности шоу Дэвида Линча состоит в том, что режиссер сумел адаптировать европейскую культуру (в частности, сюрреализм) к массовым вкусам американских кинозрителей. Среди главных влияний на драматургию сериала можно назвать роман

Владимира Набокова «Лолита», который подарил литературной школе «южной готики» необходимый фокус – фокус остранения.

Населяя свой городок фриками всех мастей, Дэвид Линч, у которого уже в самом первом фильме не было ни одного нормального персонажа, задает новый стандарт для героев. В его сериале есть глухой агент ФБР, который все время кричит, и агент ФБР-маньяк. Есть женщина, которая всюду ходит с поленом и транслирует через него сообщения умерших людей. И все персонажи что-то скрывают, имеют двойное дно и свои скелеты в шкафу – даже такой образцовый герой, как агент Дэйл Купер.

Позднейшие заимствования более чем очевидны. Например, Дэйл Купер стал прообразом агента ФБР Фокса Малдера из сериала «Секретные материалы», культового шоу поклонников теорий заговора и существования внеземных цивилизаций. С образом, созданным Кайлом Маклахленом, определенно полемизирует Мэтью Макконахи в роли Расти Коула из первого сезона «Настоящего детектива».

Амбивалентные герои – это и Райкрофт Филострат из «Карнивал Роу»: эльф с ампутированными крыльями, который пытается социализироваться среди людей, нетерпимым к нелюдям. Персонаж, одинаково чужой и для одних, и для других.

Это и Декстер Морган, серийный убийца на службе полиции.

Жестокий гангстер Тони Сопрано, который стремится стать крестным отцом, но буквально до ужаса боится ответственности.

И, наконец, самый показательный пример – Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие»: герой, которого мы ненавидим, но в то же время самым парадоксальным образом не в состоянии отказать ему в сопереживании.

Чем глубже и сложнее персонаж, чем неоднозначней его характер, тем больше драматургических возможностей для **длинного нарратива**, который определяет сериальную драматургию.

Мы уже говорили о том, что «Твин Пикс» стал если не первым, то наверняка одним из первых американских сериалов, сделанных как длинный пятнадцатичасовый фильм, разрезанный на восемь серий. (Кстати говоря, когда Дэвид Линч выпустил в 2017 году третий сезон «Твин Пикса», он настаивал на том, что это именно 18-часовый фильм, а не сериал.)

Длинный нарратив не является изобретением телевидения, в этом смысле сериалы наследуют кинопрокатным фильмам. Даже в «золотую эпоху» Голливуда снимались фильмы чудовищного хронометража, от «Алчности» Эриха фон Штрогейма (1924) до «Клеопатры» Джозефа Манкевича (1963), которые идут по четыре часа каждый. Но это скорее исключения, а вот начиная с семидесятых годов подобный хронометраж становится нормой.

Длинный нарратив наследует не только традицию таких поэтов кинематографа, как Серджионе Леоне и Бернардо Бертолуччи, которые мыслили большими формами, но и вполне себе коммерческого кинематографа, когда для кинотеатрального проката создаются фильмы, изначально рассчитанные на несколько серий – вспомним «Матрицу» тогда еще братьев Вачовски или «Убить Билла» Квентина Тарантино. В свою очередь, окончательное превращение блокбастерного кино в продукт, как мороженое или стиральный порошок, ускорило исход сценаристов с больших киностудий в телепроизводство.

(Кстати говоря, феноменальный успех «Джокера» Тодда Филлипса, который паразитирует на нигилистической эстетике Нового Голливуда, кажется первым серьезным сигналом о том, что большие студии начали делать выводы о неутешительном положении дел в индустрии.)

В отличие от больших киностудий, где последнее слово всегда остается за продюсером, сценарист сериала зачастую сам высту-

пает продюсером и нередко сам ставит свой драматургический сериал как режиссер: чаще отдельные эпизоды, реже – весь сериал целиком. То есть можно сказать, что феномен авторского кино прослеживается и в сериальном производстве.

Как мы уже говорили, для Европы работа «большого» режиссера на ТВ была в порядке вещей: опять же, не без влияния «Твин Пикса» Ларс Фон Триер создает в 1994 году мини-сериал «Королевство». Снятая дрожащей ручной камерой согласно заветам «Догмы», эта хроника жизни работников и обитателей больницы на границе Дании и Швеции умело смешивала социальную сатиру с хоррором и, несмотря на экспериментальный характер постановки, пользовалась огромным успехом на родине и во всем мире.

Но в Америке до наступления новой эпохи работа режиссера или актера на телевидении означала серьезный карьерный дауншифтинг. Сегодня с легкой руки Дэвида Линча на ТВ появляется ряд прекрасных работ режиссеров первого эшелона – Стивена Содерберга («Больница Никербокер»), Дэвида Финчера («Карточный домик» и «Охотник за разумом»), Мартина Скорсезе («Подпольная империя» и «Винил»), Паоло Сорретино («Молодой папа»), Гаса Ван Сента («Босс»), Николаса Виндинга Рёфна («Слишком стар, чтобы умереть молодым») и даже Вуди Аллена («Кризис в шести сценах»).

Все это приводит к не такой уж и парадоксальной мысли, что **современные сериалы – это очередная веха в эволюции кинематографа.**

Ранее такими вехами становились изобретение звука, затем цвета, следом появление разных систем киноплёнки и проекции, которые задали новые форматы экранов, и системы Dolby Surround, задавшей новые стандарты для звука; наконец, 3D.

Конечно же, это не означает, что сериалы вытеснят кино вообще. Но уже сегодня для пользователей домашних кинотеатров сериалы заставили изрядно потесниться фильмы с традиционным

хронометражом. И это еще не все: крупные игроки стримингового рынка наподобие HBO и Netflix рассматривают перспективу создания собственных сетей кинозалов – в первую очередь, чтобы обеспечить прокат тех своих фильмов, которые претендуют на получение «Оскара». Так что остается буквально один шаг до кинотеатрального показа восьмичасового кино.

Окончательно жанр современного сериала сформировался благодаря HBO – каналу, который изначально транслировал бокс и стенд-апы. Принципиально новые стандарты задали такие сериалы HBO, как «Клан Сопрано» (1999), «Прослушка» (2002) и «Рим» (2005), ставший генеральной репетицией перед созданием *Orus Magnum* HBO – «Игры престолов». В чем именно они стали новаторскими?

Во-первых, эти сериалы отличаются множеством разнообразных локаций и большим количеством второстепенных персонажей, причем каждый характер тщательно прописан. В этом плане сценаристы HBO наследуют традиции большого романа как эпоса. (Эту преемственность подчеркнул в одном из своих интервью литературовед Александр Генис.)

Во-вторых, это максимальная достоверность происходящих на экране событий, вплоть до откровенного натурализма. Здесь сериалы HBO наследуют традиции Нового Голливуда, который скрестил европейский неореализм с национальными киножанрами и освободил речь персонажей благодаря отмене в 1967 году Кодекса Хейза. В этом плане факт работы сценариста «Апокалипсиса сегодня» и «Грязного Гарри» Джона Миллиуса над сериалом «Рим» кажется символичным.

Если HBO ориентированы на штучное производство, стратегия другого крупнейшего сериального производителя – Netflix, основана на расчетах маркетологов. Ориентируясь на зрительские

опросы и рейтинги, они клонируют самые популярные шоу, и там где не удастся купить нужный продукт (как в случае с «Черным зеркалом»), создается его аналог. Так, первый же большой хит Netflix, «Лилехаммер» (2012), был изначально вторичным, подражательным к «Клану Сопрано». Клонировается даже собственная продукция: вслед за «Очень странными делами» стартует немецкая «Тьма» – европейский ответ «Очень странным делам».

Что дальше? Очевидно, продолжится тенденция снимать сериальные римейки известных полнометражных фильмов прошлых лет. Также стоит ожидать появления всё большего количества спин-оффов. Возможен и обратный процесс, который мы уже наблюдали в кризисных для кинематографа нулевых годах, когда по мотивам сериалов снимались полнометражные прокатные фильмы, в диапазоне от «Команды А» до «Миссии: невыполнима». Кроме того, будет углубляться и расширяться мультижанровость сериалов, так что всех нас непременно ждет еще немало увлекательных телешоу.

«11/22/63» (11/22/63)

Производство: Hulu

Страна: США

Премьера – 15 февраля 2016

Создатель: Бриджит Карпентер

В ролях: Джеймс Франко, Крис Купер, Черри Джонс, Сара Гадон, Люси Фрай, Джордж Маккей.

Количество эпизодов: 8

О чем. Экранизация романа Стивена Кинга. Простой учитель английского языка из пригорода получает возможность вернуться в шестидесятые, чтобы предотвратить покушение на президента Кеннеди. Но есть три обстоятельства. Во-первых, само время противится переменам. Во-вторых, герою неожиданно для себя самого пришелся по душе уклад полувековой давности, особенно устаревшая мода и прекрасная кухня. А у третьего обстоятельства прекрасные глаза Сары Гадон («Звездная карта»), не устоять.

Для кого. Поклонники Стивена Кинга ожидаемо будут разочарованы. Не отравленный фанатизмом зритель получит удовольствие от неплохой постановки, умопомрачительных костюмов и правдоподобно воссозданной эпохи.

Зачем смотреть. Нет более избитой темы в американской массовой культуре, чем спекуляции вокруг убийства президента Джона Кеннеди в Далласе в 1963 году. Только за последние три года появились фильмы «Убийство Джона Кеннеди» и «Паркленд», а также мини-сериал по недавнему бестселлеру Стивена Кинга. История о людях, которые попадают сквозь чулан закуской в прошлое, чтобы остановить Ли Харви Освальда, в пересказе звучит несколько нелепо, и это еще мягко говоря. Но мы здесь не затем, чтобы обсуждать литературные достоинства Стивена Кинга, которые сам писатель оценивает более чем трезво.

Поразительно другое: из этого сюжета с ходульными персонажами, избитыми ходами и типичными шуточками попаданцев (например, главный герой, рассказывая о себе, пересказывает сю-

жет «Крестного отца») сложилось увлекательное, стильное и очень человеческое кино. В этом, конечно же, заслуга продюсера «Остаться в живых» и «Мира Дикого Запада» Джей Джей Абрамса – к полнометражным фильмам его подпускать нельзя, как показали последние «Звездные войны», но сериальное дело знает накрепко. Например, обратите внимание на кастинг: кроме героев-попаданцев Джеймса Франко и Криса Купера, у персонажей «11/22/63» лица людей из другой эпохи. Которая, кстати говоря, наступила именно 22 ноября 1963 года.

«Американские боги» (American Gods)

Производство: Starz

Страна: США

Премьера – 30 апреля 2017

Создатели: Брайан Фуллер и Майкл Грин (1 сезон), Джесси Александер (2 сезон)

В ролях: Иэн Макшейн, Криспин Гловер, Пабло Шрайбер, Джиллиан Андерсон, Рики Уиттл, Эмили Браунинг, Петер Стормаре.

Количество эпизодов: 16

О чем. Экранизация романа Нила Геймана, впервые по-русски изданного в знаменитой серии «Альтернатива». Фэнтезийная история битвы Богов Старого Света, от Одина и Анубиса до Иисуса, с Новыми Американскими Богами – Мистером Миром, Богиней Медиа, Техномальчиком и другими, олицетворяющими новые технологии и будущий бесчеловечный порядок.

Для кого. Поклонникам романа я бы посоветовал этот сериал в самую последнюю очередь – в первую очередь, он придется по душе поклонникам фантастических неонуаров.

Зачем смотреть. Зрелищное сочетание неонуара, фэнтези, роуд-муви и фильма ужасов возмутило поклонников романа Нила Геймана из-за того, что создатели «Американских богов» несколько своевольно поступили с сюжетом литературного источника, успешного стать объектом культа со времен первой публикации в 2001 году. Зато экранизация пришлась по душе критикам и ценителям сериалов: пилотную серию посмотрел почти миллион зрителей.

Напомню, что в центре этой истории оказывается, на первый взгляд, случайный человек по имени Тень, только что вышедший из тюрьмы. Оставшись на свободе не у дел, он нанимается телохранителем таинственного мистера Среды, собирающего по всей Америке Старых Богов на битву. Оказавшись в центре чудовищного заговора, способного изменить мир навсегда, только Тень может предотвратить его.

Очень странное кастинговое решение с Рики Уиттлом в роли Тени, который оказался очень средним, практически бездарным

лицедеем, едва не превратило «Американских богов» в главную сериальную катастрофу года – по совокупности затраченных усилий в сопоставлении с конечным результатом. В одних сценах с такими опытными актерами, как ветеран Иэн Макшейн («Сенсация»), на чьей харизме и построено, собственно, магнетическое обаяние этого сериала, или молодым, но не менее талантливым и фактурным Пабло Шрайбером («Первый человек на Луне»), Уиттл теряется и бледнеет.

Но вполне может быть, что именно здесь-то и кроется – как сказал другой персонаж и по иному поводу – великая сермяжная правда: Уиттл, играющий персонажа по имени Тень, выглядит всего лишь бледной тенью своих экранных партнеров.

В результате, чтобы спасти положение, была значительно расширена роль Лоры Мун, жены Тени – возвращенный к жизни живой труп героини Эмили Браунинг («Легенда»), погибшей в автокатастрофе накануне выхода Тени из тюрьмы, становится к середине первого сезона полноценным действующим лицом, что противоречит логике романа, но добавляет дополнительных красок сериалу.

Кроме того, создатели сериала подсократили количество божественных персонажей. И хотя Криспин Гловер («Мертвец»), а в особенности Джиллиан Андерсон («Секретные материалы») вылепливают рисунки своих ролей на грани гротеска, образы получились яркими и запоминающимися – в особенности образ Богиня Медиа с обликом Дэвида Боуи. Смерть великого певца и киноактера за несколько месяцев до премьеры «Американских богов» наложила на эти сцены особенный отпечаток.

«Барракуда» (Barracuda)

Производство: Matchbox Pictures

Страна: Австралия

Премьера – 10 июля 2016

Создатели: Христос Циолкас, Блейк Айшфорд, Белинда Чайко, Роберт Коннолли.

В ролях: Элиас Антон, Мэтью Нэйбл, Бен Киндон, Виктория Харалабиду, Джереми Линдсэй Тэйлор.

Количество эпизодов: 4

О чем. В основу мини-сериала легла биография семикратного чемпиона по плаванию Дэниела Ковальски, чей образ уверенно воплотил актер-дебютант Элиас Антон. История становления молодого спортсмена – это не только драма победы над собственным телом и возмужания духа, но еще история преодоления страшного сопротивления социальной среды.

Для кого. Гомофобам «Барракуду» смотреть не рекомендуется, но среди любителей спортивных драм сериал займет достойное место.

Зачем смотреть. Четырехсерийная спортивная драма «Барракуда» переносит нас в Австралию девяностых: юный пловец Дэнни Келли готовится к Олимпийским играм в Сиднее 2000 года, и его заветная мечта – взять золото. Особая кинематографическая культура, свойственная австралийскому кино, ощущается в каждой сцене фильма – неспешной, даже медитативной, спартанской по манере, но в то же время наполненной какой-то особой поэзией.

Весьма изысканно и находчиво сняты сцены с пловцами в бассейне – режиссер Роберт Коннолли ставил перед собой задачу показать плавание так, как никто не делал этого раньше. Конечно же, не стоит обманываться по поводу этого гимна ловкому мужскому телу: автор истории, известный австралийский писатель греческого происхождения Христос Циолкас – гей. Так что проблемы ЛГБТ его (как и создателей фильма) интересуют в той же степени, что и воля к победе, взаимоотношения высшего и среднего класса, а также поиска своей этнической идентичности, ведь главный герой сериала, как и Циолкас – сын гречанки и австралийца шотландского происхождения.

«Барри» (Barry)

Производство: НВО

Страна: США

Премьера – 25 марта 2018

Создатели: Алекс Берг и Билл Хейдер

В ролях: Билл Хейдер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Гленн Флешлер, Энтони Кэрриган, Генри Уинклер.

Количество эпизодов: 16

О чем. Отправившись на очередное дело в Лос-Анджелес, киллер Барри Беркман по долгу службы поступает в любительскую театральную студию – чтобы получше изучить свою будущую жертву. Ощувив горечь своего первого поражения на сцене в актерском качестве, Барри внезапно понимает, что все его прошлое было чудовищной ошибкой.

Для кого. Для зрителей со специфическим чувством смешного. Одна из лучших комедий НВО и в целом одна из лучших «черных» комедий.

Зачем смотреть. Несмотря на фактическое отсутствие цензурных табу в сериальном производстве, «черные» комедии – большая редкость, а тем более, качественные. История бывшего морского пехотинца, а ныне высококлассного профессионального убийцы Барри, который с недавних пор стал тяготиться своей работой, заметно выделяется на общем фоне.

«Барри» – форменный бенефис Билла Хейдера («Оно-2»), комика-пародиста, второпланового актера массы второсортных комедий и человека, который запускал первый сезон анархического «Саус-парка». Его герой ничего не боится, хладнокровен, умело замечает следы, но однажды поднимается на театральную сцену и понимает: вот оно, то самое дело всей его жизни, которое будет теперь занимать все его мысли и чувства.

Очень смешно наблюдать за тем, как профессионал, собаку съевший на пародиях, изображает неумелого актера. А криминальная линия, несмотря на ярко выраженную пародийность (чего только стоят карикатурные чеченские мафиози), порадует несколькими лихими поворотами сюжета.

«Блудливая Калифорния» (Californication)

Производство: Showtime

Страна: США

Премьера – 13 августа 2007

Создатель: Том Капинос

В ролях: Дэвид Духовны, Наташа Макэлхон, Мэйделин Зима, Мэйделин Мартин, Эван Хэндлер, Зои Кравиц, Роб Лоу, Кэтлин Тернер.

Количество эпизодов: 84

О чем. История Нью-Йоркского писателя Хэнка Муди, который ради экранизации одной из своих книг перебрался в Лос-Анджелес, где вся его жизнь пошла кувырком: любимая женщина уходит к другому, новые книги не пишутся, к тому же море голливудских соблазнов подтачивает творческий потенциал и без того пребывающего в перманентном кризисе автора – да еще и слабоватого в моральном отношении.

Для кого. Чисто мужской сериал для вечно молодых и вечно пьяных представителей творческих профессий. Однозначно не рекомендуются женщинам, которые придерживаются феминистских взглядов.

Зачем смотреть. Если и можно объяснить чем-то всевозрастающую популярность курсов писательского мастерства (хорошей литературы как раз больше не становится), так это тем, что каждое новое поколение по-новому открывает для себя сериал «Блудливая Калифорния».

Очень обаятельный симбиоз семейного «телемыла» и плутовской комедии о чертовски обаятельном писателе и бабнике, не способном пропустить ни одной юбки (но который при этом пытается склеить собственный брак), мог бы стать очередными драме-сериалом, каких немало, если бы не исполнитель главной роли. Дэвид Духовны («Секретные материалы») в юности планировал стать писателем, и воспринимал поначалу актерство как удобную возможность подработать во время работы над книгой. Так что он довольно убедителен на экра-

не только в любовных похождениях, но и в очень остроумных диалогах.

Потертый жизнью интеллектуал в творческом кризисе, который пытается найти утраченное вдохновение в алкоголе и промискуитете, легко укладывается в романтическую традицию от Генри Миллера до Чарльза Буковски – не зря героя Духовны зовут Хэнк, как и альтер-эго создателя «Почтамта» и «Хлеба с ветчиной». И он точно также пытается пробиться в Голливуде, так что в cameo здесь появилось какое-то невероятное количество обитателей голливудских холмов, в диапазоне от актрис Кэтлин Тернер («Война в семействе Роуз») и Эмбер Херд («Ромовый дневник») до рокеров Мэрилина Мэнсона и Генри Роллинза. Также имеющих давние интересы в кино: например, оба засветились в «Потерянном шоссе» Дэвида Линча.

Как и большинство суперпопулярных телешоу, «Блудливую Калифорнию» растянули как минимум на один сезон дольше, чем следовало бы, но первые четыре сезона однозначно вошли в условный «золотой фонд» сериалов, а цитаты давно ушли в народ.

«Больница «Никербокер» (The Knick)

Производство: Cinemax

Премьера – 8 августа 2014

Создатели: Стивен Содерберг, Джек Эмиел, Майкл Беглер

В ролях: Клайв Оуэн, Эрик Джонсон, Майкл Ангарано, Андре Холланд, Ив Хьюсон.

Количество эпизодов: 20

О чем. История гениального хирурга-наркомана в антураже Нью-Йоркской больницы начала XX века.

Для кого – с одинаковым успехом сериал можно рекомендовать поклонникам как исторических сериалов, так и медицинских.

Зачем смотреть. Медицинские сериалы – давно полюбившийся телезрителям сериальный жанр со своей армией фанатов (достаточно вспомнить хотя бы «Доктора Хауса»). Но если не считать создателей британского сериала «Записки юного врача» (2012 г.) по мотивам рассказов Михаила Булгакова, где главную роль сыграл Дэниел Рэдклифф («Человек-швейцарский нож»), режиссер Стивен Содерберг стал первым, кто применил беспроегрывную формулу, в которой медицинский сериал смешивается с костюмированной драмой. У Содерберга ТВ-проекты вообще интереснее кинопрокатных – достаточно вспомнить фильм «За канделябрами», снятый для НВО в 2013 году.

В определенном смысле, история Нью-Йоркской больницы «Никербокер» – это история развития медицины в миниатюре: каких-то 120 лет назад методы лечения были, с точки зрения современного человека, довольно-таки варварскими, так что приготовьтесь к тому, что на экране будет много членовредительства, которое в начале XX века принято было называть «хирургией». Но именно такие пассионарии, как доктор Джон Тэккери в исполнении Клайва Оуэна («Дитя человеческое»; одним из прообразов его героя стал изобретатель медицинских резиновых перчаток и прочих полезных для здоровья вещей Уильям Холстед, «подаривший» Тэккери, кроме прочего, тяжелую наркотическую зависимость) создавали методом проб и ошибок современную нам медицину.

Содерберг, который выступил не только постановщиком, но также оператором всех эпизодов «Больницы «Никербокер», рисует по экрану широкими, щедрыми мазками. Линия гениального врача, который сражается с собственными кокаиновыми демонами и косным руководством, развивается параллельно линии первого чернокожего хирурга, получившего работу в Нью-Йоркской больнице, а будни персонала и больных «Никербокера» – с подробной панорамой жизни американского общества начала XX века, во многом не менее шокирующей, чем медицинские практики того времени. К сожалению, поле второго сезона сериал был закрыт.

Фото: imdb.com

«Босс» (Boss)

Производство: Starz

Страна: США

Премьера – 21 октября 2011

Создатель: Фархад Сафиния

В ролях: Келси Грэммер, Конни Нильсен, Мартин Донован, Кэтлин Робертсон, Ханна Уэр, Джефф Хэфнер, Джонатан Грофф.

Количество эпизодов: 18

О чем. Нежданно-негаданно мэр Чикаго Том Кейн (погрязший по уши в коррупции и крови хозяин города), узнает накануне губернаторских выборов, когда ему предстоит грандиозная битва за свои позиции у корыта, что неизлечимо болен. Нейродегенеративное заболевания медленно сводит политика с ума, и теперь ему предстоит сразиться не только с конкурентами, но и с фантомами медленно угасающего рассудка.

Для кого. Скорее, для чего: этот вариант «Карточного домика» для взрослых стоило бы ввести в обязательную школьную программу – наравне с учебными материалами о вреде наркотиков и алкоголя.

Зачем смотреть. До того, как мир с содроганием узнал о существовании Фрэнка Андервуда, в Чикаго заправлял Том Кейн – точно такой же грязный манипулятор, выстраивающий многоходовые интриги в борьбе за власть, ввязаться в которую ничем не лучше, чем подписать договор с дьяволом. (Не случайно на титрах «Босса» играет трек Роберта Планта Satan, Your Kingdom Must Come Down.)

Создатель сериала, иранец Фархад Сафиния («Игры разумов») наделил своего обреченного на медленное угасание героя умом, хитростью и волей к власти средневекового тирана, который ради достижения своей цели готов переступить даже через семью – для американского политика дело немыслимое. Но потом он спросит с врага троекратно за каждое унижение, и пощады не будет никому.

Республиканец и миляга Келси Грэммер, ранее снимавшийся в комедиях и работавший на озвучивании мультфильмов, выле-

пил могучий образ политика и безумца, преступника и жертвы, короля и шута в одном лице – не зря за эту роль, очевидно, самую главную в его карьере, актер был награжден «Золотым глобусом». А пилотный эпизод поставил прославленный Гас Ван Сент («Последние дни»), который задал сериалу псевдодокументальную стилистику, создающую особый эффект погружения.

В результате получилась впечатляющая притча об inferнальной природе власти, разрушительной для всех участников политического процесса – неважно, на какой вы стороне. К сожалению, терпения американских телезрителей хватило только на два сезона.

«Босх» (Bosch)

Производство: Amazon Studios

Страна: США

Премьера – 6 февраля 2014

Создатель: Эрик Овермайер

В главной роли: Титус Уэлливер

Количество эпизодов: 50

О чем. Экранизация романов Майкла Коннелли о полицейском детективе Гарри Босхе из Лос-Анджелеса, высококлассном профессионале с тяжелым характером и своими скелетами в шкафах.

Для кого. Любителям качественных детективов в диапазоне от Реймонда Чандлера, чьими романами вдохновлялся Коннелли, и до Лоуренса Блока – с надеждой, что его герой Мэттью Скаддер рано или поздно дождетя сериальной экранизации.

Зачем смотреть. Жанр полицейского детектива – едва ли не ведущий в американской сериальной продукции, и там можно отыскать истинные шедевры, наподобие «Прослушки» или первого сезона «Настоящего детектива». Но между шедеврами с одной стороны и «мыльным» конвейером вроде «Гавайев 5.0» с другой как раз происходит самое интересное: мейнстримные сериалы наподобие «Босха», на которых, собственно, и держится жанр.

Это по-хорошему старомодный нео-нуар: неспешно запрягающий, неторопливый, но тщательно проработанный до последнего жеста и фразы – сценарий, к которому приложил руку автор первых трех сезонов «Прослушки» Джордж Пелеканос, практически идеальный. (Некоторые не до конца сведенные линии из первого сезона, которые так и не получили развития в следующих, как раз придают налет жизненной достоверности герметичной схеме детектива, где все события должны быть взаимосвязаны, а все ниточки к финалу распутаны.)

Среди прочих достоинств сериала хотелось бы отметить очень удачный кастинг. Исполнитель главной роли Титус Уэлливер («Го-

род воров»), лицом и повадками напоминающий умную охотничью собаку, буквально родился для этой роли «брутального копа с принципами». В свою очередь, обильная литературная основа, – а Майкл Коннелли за четверть века напёк о Босхе два десятка романов, позволяет объединить в одном сезоне несколько параллельных расследований: в итоге второй сезон получился даже лучше и динамичнее первого, что встречается крайне редко.

Фото: amazon.com

«Вавилон Берлин» (Babylon Berlin)

Производство: Sky Deutschland

Страна: Германия

Премьера – 13 октября 2017

Создатели: Том Тыквер и Ахим фон Боррис

В ролях: Фолькер Брух, Северия Янашаускайте, Лив Лиза Фрис, Денис Бургазлиев, Маттиас Брандт, Карл Марковиц, Брайан Ферри, Тоби Дэммит.

Количество эпизодов: 28

О чем. Экранизация серии романов Фолькера Кутчера о приключениях травмированного войной комиссара полиции Гереона Рата в самое увлекательное время в истории Берлина, когда столица Германии представляла собой бурлящий котел из политики, искусства, порока, криминала и наркотиков.

Для кого: поклонникам костюмированных историй про полицейских и гангстеров с гомерическими бюджетами.

Зачем смотреть. С тех пор как Райнер Вернер Фассбиндер втянул свою последнюю в жизни дорожку, немецкие телесериалы редко становились международными хитами. Один из немногих счастливых примеров нового времени – «Германия’83», снятый на английском и сперва транслировавшийся в США, а уже потом на родине. Тем любопытнее успех сериала «Вавилон Берлин». Рецепт, на первый взгляд, простой: многослойная детективная интрига, историческая достоверность и гигантский бюджет. Плюс талант и трудолюбие одного из ведущих немецких режиссеров Тома Тыквера («Беги, Лола, Беги»).

Первым в англоязычном мире, кто заложил изначальный кирпич в фундамент берлинской легенды, стал Кристофер Ишервуд, автор романа «Прощай, Берлин», по мотивам которого гениальный Боб Фосси поставил фильм «Кабаре». Двадцатые-тридцатые годы в жизни Германии и ее Вавилона (в котором, кроме прочего, осело немало бывших граждан Российской империи, от Павла Скоропадского до Владимира Набокова) – интереснейшее время, в котором преломился, как будто в кривом зеркале, весь будущий

век с его сексуальной и психоделической революциями, бунтами подростков, поп-культурой, городской партизанщиной, полицейским насилием и чудовищными диктатурами. В общем, идеальное время, идеальное место.

Правдоподобно воссозданный антураж Берлина 1929 года с его неуютными квартирками, гей-кабаре, кровавыми столкновениями на демонстрациях и указателями готическим шрифтом – одно из главных достоинств сериала. А детективная история с полицейскими и ворами, гангстерами и политиками, нацистами и троцкистами, порнографами и шантажистами, а также (как же иначе) навеки разбитыми сердцами скручена в такой тугой узел, что оторвать от экрана вас может разве что нерасторопность переводчиков.

У этого сериала долгая история: авторы давно мечтали воплотить на экране во всех подробностях Берлин эпохи Веймарской республики. Больше трех лет работы и самый крупный в истории Германии бюджет, выделенный на сериал на немецком (разные источники указывают от 40 до 50 млн евро), не пропали даром – в первую же неделю полуторачасовой пилот посмотрели 1,19 млн зрителей. Для Германии это весьма крутой показатель. Пилотные серии американской «Подпольной империи» и британских «Острых козырьков», с которыми чаще всего сравнивают «Вавилон Берлин», посмотрели, соответственно, 4,8 млн и 3 млн зрителей.

Третий сезон заметно сбавил обороты, сюжетная линия временами откровенно надумана и предсказуема, как появление в кадре томика «Майн Кампф». Новым сериям остро не хватает Северии Янушаускайте («Черновик») и кабаре Мока Efti, но зато есть киностудия и детективная интрига вокруг съемок фильма – авторам сериала давно пора было вспомнить о том, что во второй половине двадцатых в Берлине обитали еще и самые актуальные кинорежиссеры.

«Винил» (Vinyl)

Производство: НВО

Страна: США

Премьера – 14 февраля 2016

Создатели: Теренс Уинтер, Мартин Скорсезе и Мик Джаггер

В ролях: Бобби Каннавале, Оливия Уайлд, Макс Казелла, Джеймс Джаггер, Джуно Темпл.

Количество эпизодов: 10

О чем. Середина семидесятых – расцвет «прогрессивного рока», но в воздухе уже носится предчувствие новой дерзкой музыки, которая вольет свежую кровь рок-н-ролла в шоу-бизнес. Эти вибрации музыки будущего, которую назовут панк-роком, улавливает прожженный прохиндей Ричи Финестра, полукриминальный делец со знакомствами в коза-ностре и руководитель лейбла American Century, который стремительно идет ко дну. Похоже на то, что вместе со своим хозяином.

Для кого. Для меломанов, равнодушных к эпохе семидесятых, собирателей виниловых пластинок, поклонников Бобби Каннавале и Мартина Скорсезе, а также новой классики от канала НВО.

Зачем смотреть. Откровенно говоря, до сих пор невозможно понять ту ярость, с которой критики обрушились на «Винил», фактически уничтожив этот весьма неплохой сериал. А ведь здесь чувствуется дух времени, передана та невероятная атмосфера, когда буквально на глазах, в соседнем подвале, делалась история великих рок-групп, ставших сегодня безусловным культурным достоянием.

При этом авторы выбрали очень честный взгляд: с позиций лейблов, которые наваривали на артистах огромные барыши, выжимая досуха своих подопечных и физически, и морально.

Среди персонажей – Дэвид Боуи, Led Zeppelin, Элис Купер и Jethro Tull. (Один из самых забавных моментов сериала связан как раз с выступлением группы Jethro Tull.) Любопытно, что и Купер («Князь тьмы»), и Боуи («Престиж») при этом сами активно

снимались в кино. Как, собственно, и Мик Джаггер («Корпорация «Бессмертие»), принимавший участие в написании сценария и выступивший консультантом сериала. Достоянная смена в лице сына Джеймса подросла и снялась в «Виниле» в небольшой, но убедительной роли бэндлидера прото-панковой группы The Nasty Beats, в которой угадываются Ramones.

И по сей момент «Винил», закрытый после первого сезона, остается примером чудовищной несправедливости. Но на фоне появления таких кинонедоразумений, как «Богемная рапсодия», культовое и культурное значение этого сериала с каждым годом только возрастает.

Фото: imdb.com

«Внутри девятого номера» (Inside No. 9)

Производство: BBC Comedy

Премьера – 5 февраля 2014

Создатели: Стив Пембертон и Рис Ширсмит

В ролях: Стив Пембертон, Рис Ширсмит, Рори Киннер, Джемма Артертон, Хелен Макрори, Тимоти Уэст, Дэвид Уорнер.

Количество эпизодов: 31

О чем. Удивительный гибрид классических британских тележанров – социальной сатиры и абсурдистской комедии с триллером и детективом. (При этом последний эпизод каждого из пяти сезонов непременно выдержан в жанре хоррора.)

Для кого: всем, кто убежден в том, что лучшие в мире сериалы делают на BBC.

Зачем смотреть. Как можно догадаться из названия, разрозненные эпизоды этой антологии объединяют разве что цифра 9, которая украшает номер помещения, где разворачивается действие, а также присутствие в кадре создателей сериала Стива Пембертона и Риса Ширсмита – бывших участников юмористического шоу на BBC «Лига джентльменов». (Также в труппу входил один из будущих создателей британского «Шерлока» Марк Гэтисс.)

Портал Afisha Daily охарактеризовал этот сериал формулой «Черное зеркало» встречает «Байки из склепа». Лучше не скажешь: Пембертон и Ширсмит явно вдохновлялись успехом сериала Чарли Брукера, стартовавшего за три года до премьеры первого сезона «Внутри девятого номера». Но в отличие от создателя «Черного зеркала», наши герои не склонны к морализаторству, зато режутся от души.

Жанровые и стилистические игры новой антологии намного тоньше: создатели «Внутри девятого номера» с изрядной находчивостью и прекрасным чувством юмора не только где-то спародировали, а где-то переосмыслили национальные жанровые феномены (к которым стоило бы добавить классические американские шоу «Альфред Хичкок представляет» и «Сумеречная зона»), но также эффективно экспериментировали со стилем и нарративом. Напри-

мер, здесь есть эпизод с обратной хронологией и эпизод, снятый камерами наблюдения. Есть серия, поставленная без единой строчки диалогов (ну, скажем, почти) и серия, в которой персонажи декламируют диалоги, написанные пятистопным ямбом.

В свою очередь, «Внутри девятого номера» вдохновил братьев Дюпласс (создателей сериалов «Звери» и «Вместе») на шоу «Комната 104», которое выдержало два сезона на НВО, но американская версия лишена лоска, остроумия и находчивости британского оригинала.

Страшного и смешного здесь примерно поровну, перевоплощения Пембертона и Ширсмита каждый раз, как минимум, удивляют, а сюжетные твисты восхитительны – худшее, что может сделать любой, кто пишет об этом сериале, это пересказывать краткое содержание предыдущих серий. На данный момент вышло пять сезонов (последний, 31-й эпизод – в марте 2020-го), но как это часто бывает, свежесть и находчивость первых выпусков не сравнить с последующими. Но первую дюжину эпизодов без преувеличения можно назвать маленькими шедеврами.

«ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»/«ЛУЧШЕ ЗВОНИТЕ СОЛУ»/«ПУТЬ ДОМОЙ»

«Во все тяжкие» (Breaking Bad)

Производство: АМС

Страна: США

Премьера – 20 января 2008

Создатель: Винс Гиллиган

В ролях: Брайан Крэнстон, Аарон Пол, Анна Ганн, Дин Норрис, Ар Джей Митт, Боб Оденкерк, Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Джесси Племонс.

Количество эпизодов: 62

«Лучше звоните Солу» (Better Call Saul)

Производство: АМС

Страна: США

Премьера – 8 февраля 2015

Создатели: Винс Гиллиган и Питер Гулд.

В ролях: Боб Оденкерк, Джонатан Бэнкс, Рэй Сихорн, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо, Майкл Маккин, Джанкарло Эспозито.

Количество эпизодов: 40

«Путь домой» (El Camino: A Breaking Bad Movie)

Производство: Netflix

Страна: США

Премьера – 11 октября 2019

Создатель: Винс Гиллиган

В главной роли: Аарон Пол

Количество эпизодов: 1

О чем. Один из наиболее причудливых сюжетов в сериальной драматургии, да и в кинематографе вообще. С одной стороны, хроника распада личности скромного преподавателя колледжа, с другой – история восхождения к теневой власти одного из величайших гангстеров своего времени.

Детали истории перерождения обывателя в чудовище общеизвестны: обремененному семьей лузеру, так и не сделавшему блестящей карьеры химика, диагностируют неоперабельный рак легких – притом, что он никогда не курил. Чтобы обеспечить семью, он изготавливает наркотики и, втянувшись в процесс преступной деятельности, понимает: быть жестоким и коварным гангстером – вот его истинное предназначение.

Для кого. Наверное, один из тех немногих случаев, когда сериал видели все.

Зачем смотреть. Один из наиболее спорных шедевров сериального мира. С одной стороны, здесь новаторский сюжет и прекрасные актерские работы, благодаря которым мы можем следить за эволюцией персонажей практически в режиме реального времени.

А помимо Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон, «Драйв»), здесь все герои как на подбор. Это и его помощник Джесси Пинкман (Аарон Пол, «Три девятки»), который из отморозка в первых сезонах сериала превращается в трагическую, страдающую фигуру в финале – едва ли не самый человечный персонаж в этом паноптикуме разнокалиберных негодяев и проходимцев. И трагикомическая фигура пройдохи-адвоката Сола Гудмана (Боб Оденкерк, «Небраска»), работающего на мафию, и правая рука мексиканского наркобарона Майк Эрмантраут в гипнотическом и несколько пугающем исполнении Джонатана Бэнкса («Корпорация «Бессмертие»).

Все они получает свои сольные выходы не только в сериале «Во все тяжкие», но также в приквеле «Лучше звоните Солу» и финальной полнометражке, посвященной судьбе Джесси Пинкмана.

Но, к сожалению, сериал «Во все тяжкие» портит очень средняя режиссура телевизионного толка, совершенно «мыльная». Но

по-другому и не может быть: признанный одним из величайших американских сериалов как зрителями, так и критиками, удостоенный множества профессиональных наград, сериал должен быть глубоко укоренен в традициях американского ТВ – не только со всеми его достоинствами, но и недостатками тоже.

Приквел с Бобом Оденкирком на фоне «Во все тяжкие» может поначалу разочаровать, поскольку берет несколько иной тон и рассказывает совершенно другую историю. Но в основе ее также лежит трагедия несоответствия судьбы и предназначения, а в роли жуликоватого адвоката Оденкирк, король второплановых ролей, получил следом за Крэнстоном долгожданный бенефис. В последнем на данный момент, четвёртом сезоне (который совпал по времени с премьерой «Пути домой») наконец-то все персонажи оригинального сериала сходятся в одной точке, так что следующий сезон – та еще интрига для всех поклонников эпопеи.

Что касается полнометражного финала с Аароном Полом в главной роли, который за пять лет работы плечом к плечу с Брайном Крэнстоном заматерел как актер, необходимо отметить, что на добрую половину хронометража он состоит из флешбеков «Во все тяжкие».

И хотя «Путь домой» представляет собой ценность, в первую очередь, для фан-базы, всей этой истории придало особую пронзительность участие Роберта Форстера («Джеки Браун») – 78-летний актер снова, как в последнем сезоне «Во все тяжкие», играет всемогущего мистера Эда. По странной иронии судьбы голливудский ветеран скончался в день премьеры, и последние кадры «Пути домой» воспринимаются теперь совсем иначе: мистер Эд, как древнее божество из лесов Твин Пикса, выводит Джесси Пинкмана, который прошел последние круги ада, из мира мертвых в мир живых – он это заслужил. Как и все мы тоже заслужили долгожданное завершение этой почти бесконечной истории.

«Вспомни, что будет/ Мгновения будущего» (Flashforward)

Производство: ABC

Страна: США

Премьера – 24 сентября 2009

Создатель: Роберт Сойер

В ролях: Джозеф Файнс, Джон Чо, Джек Дэвенпорт, Пейтон Лист, Доминик Монаган, Соня Уолгер, Кортни Б. Вэнс.

Количество эпизодов: 22

О чем. 6 октября 2009 ровно в 11:00 все люди на земле одновременно потеряли сознание на 137 секунд и увидели сон о будущем: 29 апреля 2010 года свыше 20 млн землян погибнут в грядущем катаклизме. Что же произошло в будущем и каким образом герои сериала смогут предотвратить катастрофу?

Для кого. Поклонникам небанальной фантастики.

Зачем смотреть. Одна из наиболее интригующих историй последних лет, фантастический парадокс с детективным сюжетом, достойный изощренной фантазии Филиппа Дика. (На самом деле в основу лег роман Дэвида Сойера.) Однажды человечество одновременно сможет на какие-то мгновения заглянуть в будущее – всего лишь на полгода вперед, но эти мгновения перевернут привычную жизнь людей с ног на голову. Ведь не так уж просто смириться со знанием о грядущем, когда оно идет вразрез с твоими планами, и уж совсем невыносимо знать, что через эти полгода никакого будущего для тебя уже не будет.

Эта история достойно обрамлена игрой брата Ральфа Файнса Джозефа (блеснувшего в свое время в «Ускользящей красоте» Бертолуччи), Джека Давенпорта – командора Норрингтона из «Пиратов Карибского моря», и Кортни Вэнса («Народ против О. Джей Симпсона»).

Первые эпизоды оказались невероятно успешными, собрав у экранов более 8 млн зрителей, и руководство ABC в погоне за рейтингом совершило непростительную ошибку: к первым десяти эпизодам сезона оперативно досняли еще двенадцать. К сожалению, новые серии не удалось сделать на столь же высоком уровне, шоу выдохлось, и продюсеры, покладывая над своими калькуляторами, решили не продолжать сериал на второй сезон.

«Германия-83» (Deutschland 83)

Производство: UFA-Fiction/SundanceTV

Страна: Германия, США

Премьера – 15 июня 2015 (США), 26 ноября (Германия)

Создатель: Анна Вингер

В ролях: Йонас Нэй, Мария Шрайдер, Александр Байер, Сильвестр Грот, Лиза Томашевски, Ульрих Нетен, Годехард Гизе.

Количество эпизодов: 8

О чем. Наряду с камерным саркастическим «Чистильщиком» и гигантоманией «Вавилона Берлина» – один из лучших немецких сериалов последних лет. История чужого среди своих и своего среди чужих: молодого агента Штази по имени Мартин Раух, которого внедрили в Бундесвер накануне размещения «Першингов-2» в Западной Германии.

Для кого. Ценителям высококлассных шпионских историй.

Зачем смотреть. Время действия сериала было выбрано авторами «Германии-83» просто идеально: в мире снова Холодная война, опять гонка вооружений между Россией и Западом, в телевизоре новый Андропов – только моложавый и без очков. А дежавю от международной обстановки изрядно усугубляется ностальгией от присутствия в кадре дискет, компьютеров Robotron, кассетных плееров, кроссовок с тремя полосками и хитов The Cure и Duran Duran в саундтреке.

(Забавно, что всей этой модой на восьмидесятничество «Германия-83» предвосхитила американские «Очень странные дела», которые потом бумерангом вернулись немецкому зрителю во «Тьме» – германском римейке «Очень странных дел».)

Тщательно воссозданная атмосфера жизни в Восточном Берлине, подробный исторический бэкграунд, связанный с левыми движениями в Западной Германии – в одном из эпизодов можно увидеть выступление современного классика немецкой литературы Генриха Бёлля на митинге, драматическое начало эпидемии ВИЧ: все это создает иллюзию глубокого погружения в другую эпоху. Тем более, что у героев этой истории есть реальные прото-

типы, а создателей сериала консультировали авторитетные историки. Впрочем, если вы и отыщете какую-то «клюкву» в подробностях быта восьмидесятых в Германии, при первом просмотре ее легко проглядеть – история несется вперед, как на американских горках. (Которые, как известно, русские.)

А основной нерв этой истории заключается не только в ежечасном хождении главного героя в исполнении малоизвестного у нас Йонаса Нэя по лезвию, когда начинающий шпион регулярно оказывается на грани разоблачения (а на кону стоят жизнь и здоровье близких ему людей). Сколько в трансформации юного Мартина Рауха от добродушного раздолбая-пограничника в первых эпизодах до безжалостного профессионала в финале – который, между тем, еще продолжает бороться с остатками человеческого в себе.

Худшее, что могли сделать авторы сериалы после того, как распутали в финале все ниточки первого сезона – это запустить второй под названием «Германия-86». Пожалуй, слабее было разве что продолжение «Американских богов».

«Годы нашей жизни» (Years and Years)

Производство: BBC

Страна: Великобритания

Премьера – 4 мая 2019 (в Британии, премьера на HBO состоялась 24 июня 2019)

Создатель: Рассел Дэвис

В ролях: Рори Киннер, Эмма Томпсон, Джессика Хайнс, Макс Болдри, Рассел Тови, Александр Армстронг.

Количество эпизодов: 6

О чем. На протяжении пятнадцати лет хроника простой британской семьи со всеми ее проблемами переплетается с историей Британии апокалиптического будущего.

Для кого: сериал однозначно придется по вкусу ценителям шоу наподобие «Черного зеркала» или «Утопии».

Зачем смотреть. История, рассказанная в сериале, начинается с того, что в 2020 году в Украине произошел государственный переворот, в результате которого военные призвали Кремль ввести в Украину войска РФ. Европа пребывает в глубоком политическом и экономическом кризисе, и Украина становится разменной монетой в союзе с РФ.

В свою очередь, Америка, окончательно превратившаяся в «мирового жандарма», находится на пике противостояния с Китаем, которое заканчивается ядерным ударом по китайской военной базе. Пока лихорадит мир, в Британии приходит к власти политический популист наподобие Дональда Трампа, и страну охватывает экономический коллапс, а борьба с беженцами превращает старую добрую Англию в полицейское государство.

История мира раздваивается с новостного сюжета о кончине немецкого канцлера Ангелы Меркель. Вообще, влияние новостей на персонажей сериала огромно: если в первых эпизодах новостные сюжеты иллюстрируют перемены в стране и в мире (этот ставший уже расхожим прием был запущен в массовое производство Полом Верховеном в “Роботе-полицейском”), то в дальнейшем мы видим, как новости оказывают все более де-

структивное влияние на героев, а медиа проникают в их жизни все глубже.

С одной стороны, эта семейная драма – «телемыло» высочайшего класса драматургии, в котором излагается история нескольких поколений британской семьи во всем многообразии ее характеров и житейских перипетий. Помимо искренней любви, семейство Лайонсов цементирует бабушка – такой себе оплот британского стоицизма посреди всеобщего безумия. Остальные представляют собой британских эксцентриков во всем их разнообразии: от старшей дочери-экоterrorистки, которая возвращается домой после долгих лет в чужих краях, и до младшего сына, открытого гея.

(Пожалуй, со времен Фассбиндеровского «Кереля» целующиеся на экране мужчины не выглядели столь вызывающе красиво).

С другой стороны, это душераздирающая любовная драма: добрую половину сериала этот самый младший сын пытается спасти своего возлюбленного, украинского нелегала с типичными для украинцев именем и фамилией Виктор Горайя. Исполнитель роли украинца Макс Болдри («Мистер Бин») – грузин по материнской линии, и помимо кавказской внешности, его герой носит чилийскую фамилию Горайя. Ну, что же, этот факт хоть как-то объясняет традицию военных переворотов на его далекой родине.

Впрочем, для героев сериала – скажем так, для большинства из них, все заканчивается хорошо. Финальный эпизод примиряет всех членов семейства Лайонсов, дает Британии надежду на выздоровление, а людям – на бессмертие: под занавес и без того непростой жанровый коктейль сериала вырывает на территорию киберпанка.

«Двойка» (The Deuce)

Производство: НВО

Страна: США

Премьера – 10 сентября 2017

Создатели: Дэвид Саймон и Джордж Пелеканос

В ролях: Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Маргарита Леви-ева, Ларри Джиллиард мл., Доминик Фишбэк.

Количество эпизодов: 30

О чем. Сериал рассказывает о легализации порнографии в Нью-Йорке на Таймс-сквер в начале 1970-х годов и расцвете порно-индустрии в восьмидесятые.

Для кого. Поклонникам знаменитого сериала «Прослушка».

Зачем смотреть. НВО с завидной регулярностью наступает на грабли, в который раз запустив сериал о шоу-бизнесе семидесятых. Предыдущий опыт, «Винил» – история жуликоватого владельца рекорд-лейбла на фоне поднимающего голову нью-йоркского панк-рока, оказался плачевным с точки зрения зрительского успеха и был закрыт после первого сезона, но стал «культовым» среди поклонников рок-музыки.

На этом фоне «Двойка» поначалу вызвала известную настороженность, и зря. История пионеров порнографии накануне субкультурного взрыва, который произвела «Глубокая глотка» (говорят, фильм смотрел даже президент Никсон, и смотрел очень внимательно) стала лучшей премьерой года от НВО наравне с «Маленькой большой ложью».

«Двойка» – это сленговое название 42-й улицы на Манхэттене, которая находится между 7-й и 8-й авеню, где в семидесятых промышляли проститутки. Здесь же открывает свой порнобизнес двойка близнецов в исполнении Джеймса Франко. (Отметим, что в 2017-м форменным образом рябило в глазах от экранных близнецов и двойников: в сериалах раздвоились Юэн Макгрегор в третьем сезоне «Фарго» и Джей К. Симмонс в «По ту сторону», а в кино – Том Харди в «Легенде» и Джереми Ренье в «Двуличном любовнике».)

Создатели ставшей уже классической «Прослушки» Дэвид Саймон и Джордж Пелеканос провели целое журналистское расследование, вгрызаясь в материал с дотошностью ушлых репортеров. И если когда-нибудь Годзилла все же сотрет Нью-Йорк с лица земли, то благодаря «Двойке» потомки смогут реконструировать 42-ю семидесятых и ее колоритных обитателей вплоть до мельчайших деталей, как Дублин – по увесистому тому «Улисса».

Единственная претензия к сериалу заключается в том, что сюжет как будто растворяется в подробностях эпохи и актерском многоголосье, но таков замысел: Саймон и Пелеканос привыкли медленно запрягать и трогать не торопясь – по сути дела, весь первый сезон стал гигантской экспозицией ко второму, где начинается полноценное действие.

К сожалению, третий сезон, в котором история перетекает в середину восьмидесятых, значительно уступает по своим достоинствам первым двум, но в целом «Двойка» стала одним из немногих сериалов, где продолжение едва ли не интереснее первого сезона – по традиции, самого сильного.

«Декстер» (Dexter)

Производство: Showtime

Страна: США

Премьера – 1 октября 2006

Создатель: Джеймс Манос-мл.

В главных ролях: Майкл С. Холл и Дженнифер Карпентер

Количество эпизодов: 96

О чем. История приемного сына полицейского, который во время распознал садистские наклонности своего воспитанника и научил его, как поставить их на службу обществу – убивать только преступников, которые ушли от наказания, и как при этом замечать следы.

Для кого. Всем любителя криминальных сериалов с небанальными персонажами.

Зачем смотреть. Создатель сериала Джеймс Манос-младший приложил руку к первому сезону «Клану Сопрано», так что не удивительно, что «Декстер» стал «мгновенной классикой» современных нам сериалов – это шоу, которое ломает табу и закладывает новые традиции.

В первую очередь, за счет главного героя нового типа: скорее, антигероя, во многом отталкивающего своей в деятельностью, но при этом очень «земного», с массой симпатичных личных качеств, благодаря которым зритель может идентифицировать себя с таким персонажем, которому раньше сочувствовать было не принято.

А то обстоятельство, что Декстер не испытывает эмоций, свойственных большинству людей, только усиливает необходимый угол отстранения, под которым этот откровенно двусмысленный герой наиболее полно раскрывает в себе человеческое. Воистину, таких обаятельных чудовищ кинематограф еще не создавал.

Конечно же, в этом первоочередная заслуга создателя литературной основы Джеффа Линдсея, который написал, в общей сложности, восемь романов о Декстере Моргане. Но не менее важен был точный выбор на главную роль Майкла С. Холла («В тени Луны»),

для которого эта роль стала звездным часом. Образ обаятельного и простого «парня по соседству», в глубине которого скрывается монстр, получился не настолько глубоким, как у Брайана Крэнстона в «Во все тяжкие», но вполне убедительным.

Не удивительно, что после премьеры все общественные организации дружно взвыли – ну как не стыдно сочувствовать серийному убийце?

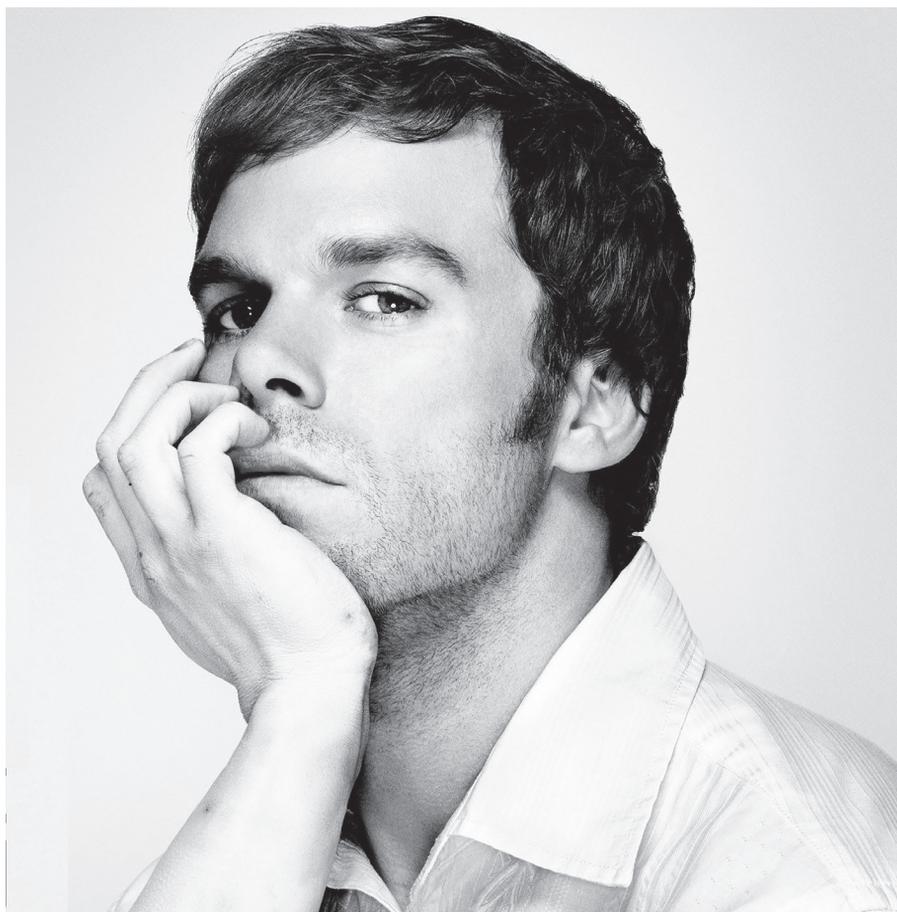

Фото: sho.com

«Детективное холистическое агентство Дирка Джентли» (Dirk Gently's Holistic Detective Agency)

Производство: BBC America/Netflix

Страна: США, Великобритания

Премьера – 22 октября 2016

Создатель: Макс Лэндис и Говард Оверман

В ролях: Сэмюел Барнетт, Элайджа Вуд, Ханна Маркс, Фиона Дуриф, Майкл Эклунд.

Количество эпизодов: 18

О чем. Экранизация одноименной серии книг Дугласа Адамса о приключениях «холистического детектива» Дирка Джентли.

Для кого. Поклонникам эксцентричных комедий от BBC, читателям Дугласа Адамса и фанаткам Элайджи Вуда.

Зачем смотреть. Выходец из тусовки «Монти Пайтон» и сценарист классического «Доктора Кто», Дуглас Адамс переработал несколько сценариев, так и не ставших новыми эпизодами «Доктора», в отдельную историю об эксцентричном частном детективе, который верит, что все во Вселенной взаимосвязано – и потому расследует дела довольно эксцентричными методами. За ним следует его персональный Шерлок Холмс, Тодд Бротцман в исполнении Элайджи Вуда («Вечное сияние чистого разума»).

К сожалению, «Детективное холистическое агентство Дирка Джентли» не стало мега-хитом продаж, как «Путеводитель по Галактике», который фанаты Адамса могут цитировать постранично. Тем не менее, «Дирк Джентли», очевидно, занимает достойное место в рамках культа, поскольку это уже его вторая экранизация. Британский сериал в четырех эпизодах вышел в 2012 году, правда, он не следовал дословно букве романов, а был, скорее, фантазией на темы «Дирка Джентли» в стилистике «Доктора Кто».

К новой экранизации приложили руку сценарист «Мастеров ужаса» Макс Лэндис – сын одного из лучших комедиографов восьмидесятых, и создатель «Отбросов» Говард Оверман. И это прекрасно ощущается в кадре: «Детективное холистическое агент-

ство Дирка Джентли» – совершенно анархическая комедия абсурда, прекрасная в своем идиотизме, но при этом преисполненная исконно британского достоинства. Переросток Элайджа Вуд очень уместно выглядит в роли недотепы-помощника, и это радует – в последнее время актер занимался озвучкой и съемками в очень странных фильмах, не брезгуя даже экранным партнерством с Николасом Кейджем.

«Дикие пальмы» (Wild Palms)

Производство: ABC

Страна: США

Премьера – 16 мая 1993

Создатели: Оливер Стоун и Брюс Вагнер

В ролях: Джеймс Белуши, Дана Дилейни, Роберт Лоджиа, Ким Кэттролл, Ник Манкузо.

Количество эпизодов: 5

О чем. Футуристический 2007 год. Зубастого адвоката приглашает на работу вещательная корпорация «Дикие пальмы», которая готовится запустить в эфир проект будущего – трехмерное телевидение, которое вкупе с галлюциногенным наркотиком нового поколения призвано поработать умы. Сам того не желая, лощеный законник оказывается втянут в противостояние двух политических кланов, харизматической секты и подпольных отрядов сопротивления.

Для кого. Историкам американского телевидения, любителям небанальной фантастики и знатокам теорий заговора.

Зачем смотреть. Несмотря на желание боссов канала ABC «хайпануть» на волне феномена «Твин Пикс», мини-сериал «Дикие пальмы» – одну из первых ласточек современных нам сериалов как большого шоу с многослойной драматургией, большими бюджетами и звездами первой величины, зрители не поняли и не приняли.

Сейчас в это непросто поверить, но факт. Хотя здесь хватило места и высокой драме – так, зрителям предстоит разгадать шексировскую загадку двух главных героев, адвоката Уикоффа и сенатора Крейцера (Роберт Лоджиа, «Потерянное шоссе»), и непрерывной россыпи постмодернистских цитат в широком диапазоне от американской криптоистории до поп-культуры. Но все равно этот параноидальный триллер про виртуальную реальность (не зря в cameo появляется сам Уильям Гибсон) в год выхода в эфир оказался преждевременным.

Возможно, дело в очень концентрированном нарративе, мало того, что перенасыщенном событиями и пресловутыми «пасхал-

ками», так еще и стирающим грань между реальностью и галлюцинацией. Напомним, что сценарист Брюс Вагнер ранее был замечен среди создателей «Воинов сна», третьего по счету и второго по художественным достоинствам фильма из серии «Кошмар на улице вязов». (А в новейшее время написал «Звездную карту» для Дэвида Кроненберга – которого, в числе прочего, процитировал в «Диких пальмах».) Зритель начала девяностых, в глаза не выдавший такие кинематографические парадоксы, как «Потерянное шоссе» и «Малхолланд драйв» Дэвида Линча или «Начало» Кристофера Нолана, к такому зрелищу оказался не готовым.

К счастью, со временем сериал был оценен и приобрел статус «культового». И что самое главное – «Дикие пальмы» совершенно не утратили своей актуальности как художественного высказывания, так и социального. Мало того, в эпоху так называемой «пост-правды», «Дикие пальмы» обрели особенное звучание.

«Дрянь» (Fleabag)

Производство: BBC Three/Amazon Video

Страна: Великобритания

Премьера – 21 июля 2016

Создатель: Фиби Уоллер-Бридж

В ролях: Фиби Уоллер-Бридж, Оливия Колман, Билл Паттерсон, Эндрю Скотт.

Количество эпизодов: 12

О чем. Женский ответ «Блудливой Калифорнии» и прочим сексистским сериалам живописует будни современной обительницы Лондона, одинокой тридцатилетней «оторвы», которая, кажется, забыла повзрослеть в поисках хорошего секса и личного счастья.

Для кого. Женская аудитория уже успела оценить и прийти в восхищение.

Зачем смотреть. «Женские» сериалы, созданные женщинами и для женской аудитории, определенно сейчас смотреть интереснее многих образцов чисто «мужских» жанров. По своему сарказму, по откровенности юмора и раскрываемых в сериале тем такие шоу, как «Удивительная миссис Мейзел», «Жизни-матрешки», «Большая маленькая ложь» (единственная работа в этом ряду, созданная мужчиной) и прочие оставили далеко позади старую добрую классику наподобие «Секса в большом городе».

Сериал «Дрянь» вырос из моноспектакля Фиби Уоллер-Бридж («Прощай, Кристофер Робин»), актрисы, сценаристки и по совместительству супруги режиссера и драматурга Мартина Макдонаха («Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»). Чем, наверное, и объясняются постоянные обращения героини, ломающей «четвертую стену», напрямую к зрителям – прием, ставший для британских телешоу уже затертым штампом.

Это очень смешной, циничный и неполиткорректный рассказ о сексе, одиночестве и взаимоотношениях с окружающим миром. Как и стоило ожидать, образ главной героини сатирически заострен равно настолько, чтобы застыть в одном шаге от пародии,

в то время как мужские образы, вполне ожидаемо, карикатурны.

С одной стороны, это прекрасно срабатывает в образах любовников главной героини, где каждый мужчина, хотя бы однажды прибегавший к манипуляциям ради секса, со смехом легко может узнать самого себя. Но с другой, совершенно карикатурный образ возлюбленного героини Фиби Уоллер-Бридж ставит под сомнение достоверность всей этой истории – двух настолько несовпадающих людей невозможно представить вместе: пресловутой «химией» между ними и не пахнет.

К счастью, это единственный недостаток одного из лучших сериалов в сезонах 2016 и 2019 годов, и без того богатых на талантливые премьеры.

Фото: bbc.co.uk

«Дурман/Косяки» (Weeds)

Производство: Showtime

Страна: США

Премьера – 8 августа 2005

Создатель: Джеджи Коэн

В ролях: Мэри-Луиз Паркер, Элизабет Перкинс, Тони Патано, Романи Малко, Хантер Пэрриш, Александр Гоулд, Пабло Шрайбер, Ричард Дрейфусс.

Количество эпизодов: 102

О чем. Комедийный сериал, повторяющий коллизию британского хита 1999 года «Спасите Грейс» – домохозяйка с лицом Мэри-Луиз Паркер («Пули над Бродвеем») после смерти мужа вынуждена торговать «травой», чтобы остаться на плаву в богатом калифорнийском пригороде.

Для кого. Любителям неглупых ситкомов с умеренной долей циничного юмора по-американски.

Зачем смотреть. Первый большой успех Джеджи Коэн, которая по-настоящему прославилась сериалом о женской тюрьме «Оранжевый – хит сезона». «Зубожіння» по-американски – это торговать марихуаной не только для того, чтобы обеспечить двух детей-подростков, но еще и продолжать жить в огромном доме, оплачивать услуги служанки и пить по вечерам красное калифорнийское.

История, которая начинается как легкий ситком, от эпизода к эпизоду становится все более саркастической, сатирически переосмысливая ценности американского среднего класса: этакая «линчевская деревенька», где за благопристойными фасадами притаились в шкафах многочисленные скелеты.

Помимо того, как бизнес главной героини расширяется, «Дурман» начинает походить на женский вариант «Во все тяжкие» и, вполне возможно, что Винс Гиллиган – создатель шоу о незадачливом учителе, чьей планидой было переродиться в жестокого мафиози, вдохновлялся именно этой историей о домохозяйке-наркоторговке и ее сыновьях. (Занятно, что эпопея об Уолтере Уайте стартовала на следующий год после закрытия «Дурмана» на

восьмом сезоне.)

Сейчас, конечно же, этот Breaking Bad-Light и в женском варианте кажется несколько архаичным: за полтора десятилетия правила игры изменились кардинально, и на фоне таких сериалов, как «Озарк», «Дурман» выглядит старомодным шоу. Но именно эта легкость и даже легкомысленность делают его привлекательным для тех зрителей, которые устали от brutality сериалов нового поколения, но не желают опускаться до просмотра совсем уже вегетарианского «телемыла» наподобие обновленной «Династии».

Напоследок, меломанам будет любопытно узнать, что саундтрек к первым десяти эпизодам написал Джио Сантьяго – гитарист влиятельной рок-группы The Pixies, вдохновлявшей массу артистов в диапазоне от Дэвида Боуи и до Курта Кобейна.

«Жизни матрешки» (Russian Doll)

Производство: Netflix

Страна: США

Премьера – 1 февраля 2019

Создатели: Наташа Лионн, Лэсли Хэдленд, Эми Полер

В главной роли: Наташа Лионн

Количество эпизодов: 8

О чем. Девушка в кризисе среднего возраста с идеальной субкультурной внешностью попадает во временную петлю и раз за разом переживает свою смерть. Чтобы разорвать этот круг, ей нужно разобраться в себе и в своих взаимоотношениях с близкими людьми.

Для кого. Ценителям психоаналитических сериалов наподобие «Маньяка» и фантастических фильмов о временных парадоксах.

Зачем смотреть. Верный политике воспроизводства чужих идей, Netflix запустил собственную версию «Дня сурка» Гарольда Рэмиса, скрестив его с недавним американским хоррором «Счастливейший день смерти». Казалось бы, не самая лестная на свете зрительская характеристика. Но исполнительница главной роли и одна из шоураннерш сериала Наташа Лионн («Американский пирог») превратила этот мэшап не только в интригующую, но еще и в смешную и трогательную историю о старении, дурных привычках, одиночестве, силе инерции и прочих проблемах среднего возраста.

Лионн, чья карьера застопорилась в начале нулевых из-за проблем с допингами (актриса только пару лет назад смогла вернуться из забвения благодаря сериалу «Оранжевый – хит сезона»), самозабвенно выкладывается в этом сериале, будто в последний раз. Все время за полшага до того, чтобы пережить, Лионн как будто проживает на экране жизни своего альтер-эго, тёмного близнеца. И весь этот концептуальный квест в поисках себя, замешанный на психоанализе и экзистенциализме, очевидно, для самой актрисы стал не столько актерским и авторским бенефисом, сколько терапевтическим опытом.

Такая обнаженность приемов и чувств может показаться утомительной, но к середине мини-сериала история получает новое дыхание, а открытый финал намекает на следующий сезон. Несмотря на множества обвинений во вторичности и дурном вкусе, «Жизни матрешки» определенно стали одной из немногих больших удач Netflix в 2019 году наравне с «Ирландцем» Мартина Скорсезе. И хотя этот четырехчасовой мини-сериал, в отличие от фильма Скорсезе, разрезан на получасовые эпизоды, найдите время посмотреть его целиком, одним сеансом.

«Жизнь на Марсе» (Life on Mars)

Британская версия:

Производство: BBC One

Премьера – 9 января 2006

Создатель: Мэтью Грэм

В ролях: Джон Симм, Филип Гленистер, Лиз Уайт, Дин Эндрюс, Маршалл Ланкастер, Норин Кершоу, Тони Маршалл, Джоан Фрогатт, Арчи Панджаби.

Количество эпизодов: 16

Американская версия:

Производство: ABC

Премьера – 9 октября 2008

Создатели: Джош Эппельбаум, Андрэ Немек и Скотт Розенберг.

В ролях: Харви Кейтель, Джейсон О’Мара, Майкл Империоли, Джонатан Мёрфи, Гретхен Мол.

Количество эпизодов: 17

О чем. История полицейского, с которым маньяк играет в кошки-мышки при помощи попаданческих парадоксов: очнувшись на больничной койке после автокатастрофы, коп обнаруживает себя в реальности тридцатилетней давности.

Для кого. Ценителям небанальной телефантастики.

Зачем смотреть. Наверное, это одна из наиболее развернутых в пространстве официальных сериальных франшиз – включая труднодоступную даже в сети чешскую версию «Мир под твоей головой» (Svet pod hlavou). И хотя британская версия считается образцовой по принципу первенства (а тот зритель, которому не по вкусу британские сериалы, просто ничего не понимает в сериалах), лично мне среди британской, американской, южнокорейской и русской адаптации пришлось по вкусу именно американская версия.

Не в последнюю очередь, потому, что в американском шоу на первый план вышли куда более фактурные, чем главный герой,

персонажи Харви Кейтеля («Бешеные псы») и Майкла Империоли – сценариста и актера ряда фильмов Спайка Ли, который прославился в «Клане Сопрано». Кейтель, который как раз очутился в полосе довольно слабых фильмов, с лихвой «оторвался» в не самой сложной своей экранной работе, обкатанной на многократно использованном образе «плохого хорошего парня». А полицейского детектива в исполнении Майкла Империоли как будто в самом деле перенесло неведомой силой из полицейских боевиков семидесятых.

Но с точки зрения драматургии наиболее полно сюжетную коллизию раскрывают южнокорейская адаптация и, само собой, российская – ведь за тридцать лет и для корейцев времен Четвертой республики, и для советских граждан брежневского застоя окружающая жизнь изменилась самым кардинальным образом. Для постсоветского зрителя, конечно же, российская версия ближе, да и сам сериал смело можно назвать одним из лучших российских шоу – особенно ближе к исходу первой трети, когда главный герой в исполнении Павла Деревянко («Ехали два шофера») перестает пучить глаза, по своему обыкновению, на каждый анахронизм в кадре и как следует разыгрывается.

В то время как британская и американская версия делают ставку не столько на высеченный из анахронизмов юмор (но зато почти все шутки к месту и отличные), сколько из драматизма самой ситуации, в которой оказался герой. Что это – сон или явь? Безумие или реальность? Финал, конечно же, все расставляет по местам.

«Зеро Зеро Зеро/НольНольНоль» (ZeroZeroZero)

Производство: HBO/Sky Italia

Премьера – 14 февраля 2020

Создатель: Стефано Соллима

В ролях: Андреа Райсборо, Дейн Дегаан, Габриэль Бирн, Джузеппе Де Доменико, Гарольд Торрес, Адриано Кьярамида.

Количество эпизодов: 8

О чем. История кругосветного путешествия одной крупной партии кокаина, попутно собирающей кровавую жатву со всех причастных к трафику.

Для кого. Для всех ценителей высококлассных триллеров с запоминающимися актерскими работами.

Зачем смотреть. За последние годы снято столько сериалов о наркотрафике, что их можно смело выделять в отдельный поджанр. Между тем, этот мини-сериал стал не только одним из наиболее заметных криминальных сериалов 2020 года, но также едва ли не лучшим в сезоне.

«Зеро Зеро Зеро» представляет собой тот счастливый случай, когда сошлись все звезды. Начиная кинозвездами – Габриэлем Бирном («Перекресток Миллера») в короткой, но запоминающейся роли главы компании, занимающейся морскими перевозками, а также Андреа Райсборо («Смерть Сталина») и Дейном Дегааном («Валериан и город тысячи планет»), которые играют его отпрысков. Если Райсборо, по своему обыкновению, прекрасна и удивительна, то Дегаан в роли ее брата, умирающего от редкой наследственной болезни, едва ли не впервые поразили высоким классом актерской игры.

И, само собой, заканчивая создателями сериала, также обладающими вполне звездным статусом. Режиссер Стефано Соллима приложил руку к нашумевшему сериалу «Гоморра» и поставил римейк «Сикарио» – как и «Гоморра», сериал «Зеро Зеро Зеро» снят по документальной книге Роберто Савиано. (Писатель, которому мафия вынесла смертный приговор, до сих пор живет под кру-

гласуточной охраной полиции.) Наконец, одним из сценаристов выступил Маурицио Кац, написавший, кроме прочего, скрипт одного из лучших мексиканских фильмов десятилетия «Мисс пуля».

Как и все истории о наркобизнесе, сериал «Зеро Зеро Зеро» очень натуралистический и жестокий. Но еще по-настоящему трагический: линия главных героев в исполнении Райсборо и Дегаана, которые вынуждены были не по своей воле ввязаться в смертельно опасную авантюру, придает этому мрачному, апокалиптическому триллеру, замешанному на крови и больших деньгах, по-настоящему теплые, человеческие интонации.

Фото: amazon.com

«Золотая жизнь» (Aranyélet/Golden Life)

Производство: HBO Europe

Страна: Венгрия

Премьера – 8 ноября 2015

Создатели: Жомбор Дига и Арон Матьяшши

В ролях: Сабольч Туроци, Эстер Оноди, Ренато Олас, Лаура Дёбрёши, Жолт Ангер, Лидия Даниш, Жольт Вег.

Количество эпизодов: 24

О чем. Сатирическая «семейная» трагикомедия рассказывает поучительную историю мошенника средних лет и средней руки, который решил начать вести жизнь честного человека.

Для кого. Ценителям продукции HBO и поклонникам нетрадиционных криминальных драмеди наподобие «Подлого Пита».

Зачем смотреть. Главный герой этого сериала перебивается тем, что сдает в аренду чужие квартиры и подрабатывает наркокурьером. Но однажды, под впечатлением от смерти отца, который так и не смог простить отпрыску неподобающего образа жизни, он решает «завязать» с криминалом и стать порядочным гражданином. С чем, конечно же, дружно оказываются не согласны как жена героя, привыкшая жить не по средствам, так и партнеры по преступному бизнесу.

Этот сериал стал международным хитом и одной из главных коммерческих и творческих удач европейского отделения HBO в том же году, когда фильм Ласло Немеша «Сын Саула» получает международное признание в виде «Оскара». Поистине, триумфальный год для национального венгерского кино.

Это римейк популярного финского сериала 2009 года «Легкая жизнь», права на который были проданы в ряд стран, включая Британию и США, но именно венгерская адаптация стала лучшей. Исполнитель главной роли Сабольч Туроци, обладатель типично «стертой», неприметной внешности профессионального мошенника создает эффектный дуэт со своей экранной супругой в исполнении Эстер Оноди – актрисы с редким сочетанием броской красоты и комедийного таланта. Достойным фоном мытарств

главного героя становятся не только его взаимоотношения с семьей – если дочь стыдится вороватого отца, то сын наследует его криминальные наклонности, но еще и социально-политический комментарий современной Венгрии, пронизанной коррупцией и тотально живущей не по средствам.

В лучших традициях НВО, у всех персонажей интересно прописанные характеры: каждый герой имеет собственный голос в многоголосье разветвленного сюжета, а единственный минус «Золотой жизни» – неспешная динамика, свойственная, впрочем, всем сериалам НВО, даже лучшим.

«Игра престолов» (Game Of Thrones)

Производство: HBO

Страна: США

Премьера – 17 апреля 2011

Создатели: Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс

В ролях: Питер Динклидж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Эйдан Гиллен, Софи Тернер, Мейзи Уильямс, Джек Глисон, Джейсон Момоа, Шон Бин, Джером Флинн, Чарльз Дэнс, Том Влашиха, Лиам Каннингем, Кэрис ван Хаутен, Гвендолин Кристи, Натали Дормер, Джонатан Прайс, Уна Чаплин.

Количество эпизодов: 73

О чем. Экранизация фантазийного цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». История смуты и долгой междоусобной войны, в которую погружается Мир Семи Королевств, напоминающий земное Средневековье.

Для кого. Обилие подробных сцен жестокости, насилия, в том числе сексуального, пыток, казней, убийств, побоищ, а также сексуальных сцен, включая однополые отношения, казалось бы, еще недавно должны были бы загнать этот сериал в гетто категории кино для взрослых. И хотя «Игра престолов» транслировалась с предупреждением о возрастных ограничениях, последний сезон посмотрели почти 12 млн. зрителей.

Зачем смотреть. Наверное, сериал номер один во всем мире, который за восемь лет эфира изменил не только индустрию, но и окружающий нас мир. Политики троллят друг друга в соцсетях цитатами из «Игры престолов», а зрители из разных уголков мира съезжаются на паломничество в Ирландию и Исландию, где проходили съемки.

О феномене сериала написаны тома и гигабайты текстов, так что ответить на этот вопрос предстоит каждому самостоятельно. Лично я был пленен замысловатой интригой – несмотря на равнодушие к жанру, «политическое фэнтези», в котором вместо магии акцент сделан на псевдоисторической достоверности, определенно пришелся мне по душе.

Несмотря на то, что в персонажах и коллизиях «Игры престолов» ощущается мощный исторический бэкграунд, история междоусобной войны Семи Королевств, полная подвигов и предательства, по уровню интриг и неожиданным поворотам сюжета кажется, в большей степени, кривым зеркалом новейшей истории человечества.

Еще, конечно же, потрясает масштабность постановки (при том, что в плане кинематографии «Игра престолов», к сожалению, осталась типичным телепродуктом, с «восьмерками» на диалогах и прочей банальностью). И, не в последнюю очередь, могучие образы персонажей, каждый из которых продуман до мелочей.

Здесь, конечно же, однозначно шоу украл порочный интеллеktуал и насмешник Тирион Ланнистер, страдающий карликовостью, в исполнении Питера Динклейджа («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Но в целом, «Игра престолов» отличается наиболее мощным актерским ансамблем, который мне только доводилось видеть в сериалах, от голландской дивы Карис Ван Хаутен («Черная книга») до британского ветерана Джонатана Прайса («Бразилия»).

Следуя традиции «Клана Сопрано», создатели сериала отказались от положительных персонажей как таковых. Каждый герой «Игры престолов» амбивалентен в зависимости от ситуации, в которую поставлен авторами, что не только усложняет образы и делает историю еще драматичнее, но и подводит к нехитрому выводу. В мире, лишенном гуманитарных институтов – искусств, науки, культуры в целом, у человека может быть только единственная цель: выжить.

К сожалению, в последних двух сезонах шоураннеры сериала, потеряв под ногами опору в виде романов Джорджа Мартина, свели воедино все сюжетные линии, как умели, и это ощущается: например, острослов Тирион почти перестал острить. Только сюжетная линия Джона Сноу (Кит Харрингтон, «Порох») кажется вполне оправданной и за ней чувствуется твердая рука Мартина – бастарда отсылают обратно, в Братство Ночного Дозора, не за малодушие, а потому, что зомби не место среди живых.

«Идиот»

Производство: «Россия»

Страна: РФ

Премьера – 12 мая 2003

Создатели: Владимир Бортко и Валерий Тодоровский

В ролях: Евгений Миронов, Владимир Машков, Лидия Вележева, Инна Чурикова, Олег Басилашвили, Владимир Ильин, Алексей Петренко, Андрей Смирнов.

Количество эпизодов: 10

О чем. Пятнадцатая по счету постановка классического романа в мире и третья – в России, не считая фильма Романа Качанова «Даун-Хаус».

Для кого. Любителям добротных экранизаций русской классики со «звездами» первой величины в главных ролях.

Зачем смотреть. Opus Magnum Владимира Бортко – не «Собачье сердце», которое пришлось выбросить из анналов Вавилонской синематеки после того, как благодаря торрентам получил широкое хождение фильм Альберто Латтуады 1976 года. И уж тем более, не феерическая пошлость бортковской интерпретации «Мастера и Маргариты».

Показав себя мастером стилизации в телевоплощении сатирической повести Булгакова, в экранизации «Идиота» Федора Михайловича Достоевского Бортко изящно адаптирует чужой кинематографический материал (в кадре спорадически опознаются цитаты из киноклассики), создавая довольно изысканное зрелище – особенно как для начала российских нулевых, когда российские сериальные блокбастеры наподобие «Графини Де Монсоро» или «Бедной Насти» являлись, скорее, исключением.

Простоватое, совсем не аристократического типа лицо исполнителя роли князя Мышкина совершенно не мешает Евгению Миронову («Лимита») вдохновенно проживать на экране жизнь святого XIX века, несущего божественный свет в затхлый воздух петербургских салонов и гостиных. Дуэт Миронова и Машкова (троицу самых талантливых актеров своего поколения к концу де-

сятилетия замкнет Виталий Кищенко) совершенно не теряет в художественной силе на фоне сольных выходов великих советских актеров в диапазоне от Чуриковой до Смирнова.

По-настоящему становится больно, когда гранды сходятся в пределах одной сцены с актерами классом пониже, наподобие Александра Лазарева-младшего («Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь») или исполнительницы роли Настасьи Филипповны Лидии Вележевой. Но в остальном – образцовая постановка классического текста.

«Изумрудный город» (Emerald City)

Производство: NBC

Премьера – 6 января 2017

Создатели: Мэттью Арнольд, Джон Фримен, Тарсем Сингх

В ролях: Адриа Архона, Оливер Джексон-Коэн, Винсент Д’Онофрио, Ана Улару, Мидо Хамада.

Количество эпизодов: 10

О чем. Постмодернистское переложение классической сказки, в котором Дороти Гейл, больше напоминающая Фуриозу из «Безумного Макса: дорогой ярости» – разве что с двумя руками и детским лицом Адрии Архона («Тихоокеанский рубеж-2»), оказывается в стране Оз, подозрительно похожей на отдельные уголки Семи Королевств.

Для кого – поклонников режиссера Тарсема Сингха.

Зачем смотреть. «Изумрудный город» визуально красив настолько, насколько это вообще возможно – начиная гримом и костюмами и заканчивая избыточной красотой каждого кадра, в котором компьютерная графика изящно сочетается с олдкульными спецэффектами. Что совсем не удивительно. Воспитанный на «Цвете граната» Сергея Параджанова, постановщик рекламных роликов, десятка видеоклипов и нескольких фильмов Тарсем Сингх («Запределье») способен превратить любую историю в визуально прекрасное сновидение даже там, где художественные достоинства самой истории стремятся к нулю.

Собственно говоря, так и получилось: в этом сериале сказка о волшебнике страны Оз воплотилась в страшноватую и причудливую (совсем, отметим, недетскую) историю, в котором добрый сказочник Френк Баум встречается с автором «Игры престолов» Джорджем Мартином – сказочником совсем недобрый, да и не совсем сказочником вообще. В общем, ценители Тарсема Сингха будут в восторге, все прочие зрители рискуют остаться в легком недоумении. Вполне ожидаемо, терпения боссов NBC хватило ровно на один сезон.

«Имя розы» (The Name of the Rose)

Производство: Rai Fiction/Tele München Gruppe/Palomar

Страна: Италия

Премьера – 4 марта 2019 (в Италии, премьера в США состоялась 23 мая 2019)

Создатели: Франческо Фриджери и Джакомо Баттиато

В ролях: Джон Туртурро, Руперт Эверетт, Майкл Эмерсон, Джеймс Космо, Маурицио Ломбарди.

Количество эпизодов: 8

О чем. Экранизация знаменитого романа Умберто Эко, одного из краеугольных текстов литературы постмодернизма, в формате мини-сериала.

Для кого: для миллениалов, хипстеров, домохозяек.

Зачем смотреть. Как бы ни был прекрасен актер Джон Туртурро («Большой Лебовски») – а он старательно избегает того, чтобы копировать Шона Коннери в роли брата Вильгельма из кинотеатральной экранизации Жана-Жака Анно, в одиночку он вряд ли спасает сериал, который выглядит сегодня уютным анохронизмом в стиле телевизионного «мыла» из тех самых восьмидесятых.

Напомним, что верхний слой истории, рассказанной в романе – детективная канва: хроника расследования нескольких убийств в средневековом итальянском монастыре, которое проводит монах-францисканец Вильгельм Баскервильский и его спутник, послушник с не менее говорящим именем Адсон. Второй слой романа, написанного действующим профессором семиотики Болонского университета, представляет собой густой культурологический пласт, в котором хватило места рассуждениям о семиотике, роли религии в истории и культуре, а также взаимоотношениям литературы с религией и историей.

В отличие от предыдущей экранизации, где было тщательно отсеяно всё, что выходило за рамки детективной интриги, создатели сериала бережно перенесли из романа на телеэкран большинство диалогов – и в этом видится одно из немногих несомненных достоинств новой экранизации: собственно, в многостраничных

размышлениях Умберто Эко, а не в детективной интриге, содержится главное сокровище «Имени розы».

Другой вопрос, так ли велико значение самой книги сейчас, чтобы любознательный зритель купил благодаря сериалу роман и прочитал его? Сегодня «Имя розы» может показаться темным средневековым трактатом по сравнению с книжками того же Дэна Брауна или Калеба Карра – а ведь именно стараниями старенького профессора из Болоньи были выпущены на волю все эти монструозные бестселлеры, «интеллектуальные» детективы в историческом антураже.

Наконец, фильм 1986 года правдоподобно передавал атмосферу вырождения и упадка XIV века, а в сериале лица у всех персонажей осмысленные и свежие. Чисто вымытые монахи и кардиналы с бородами, остриженными триммером, неспешно беседуют на выметенных дорожках монастыря – иногда кажется, что смотришь очередной сезон «Молодого папы», и в кадре вот-вот заговорят о футболе, Берлускони и протестах «желтых жилетов».

На людей из другой эпохи более-менее похожи разве что сам Туртурро, Джеймс Космо («Игра престолов») в роли библиотекаря Хорхе и Маурицио Ломбарди, в самом деле перекочевавший из «Молодого папы», где он исполнил роль кардинала Ассанте.

«ИНСТИНКТ» (Instinct)

Производство: CBS

Страна: США

Премьера – 18 марта 2018

Создатель: Майкл Раух

В главных ролях: Алан Камминг и Бояна Новакович

Количество эпизодов: 24

О чем. В центре вольной экранизации романа Джеймса Паттерсона «Убийственные игры» – бывший спецгент, а теперь профессор и писатель Дилан Рейнхарт, которому вновь приходится вернуться к своим обязанностям, когда департамент полиции Нью-Йорка прочит его помочь изловить жестокого серийного убийцу.

Для кого. Для ЛГБТ-сообщества и либеральных поклонников сериалов о психологах на службе полиции.

Зачем смотреть. Бодренький процедурал, эксплуатирующий расхожий сюжет о «безумном профессоре» на службе убойного отдела полиции. Герой Аллана Камминга («Битва полов») – отставной агент ЦРУ и блестящий преподаватель психологии, в безупречном костюме и с манерами утонченного самоироничного гея.

С первого же появления на экране его герой устанавливает особые правила игры со зрителем, бесконечно далекие от угрюмой серьезности сериалов со сходным сюжетом – «Мыслить, как преступник» или «Теория лжи». Скорее, «Инстинкт» ближе к постмодернистскому карнавалу «Шерлока» и «Черного списка», он полон юмора и озорства, но при этом отличается от множества похожих процедуралов тщательной проработкой детективной интриги каждого эпизода.

Отдельное обаяние истории составляет линия любовных отношений профессора Рейнхарда со своим мужем (или, правильнее, женой?) – ориентированная, в первую очередь, на ЛГБТ-зрителя, но сделанная с большим человеческим теплом, деликатностью и мягким юмором. Очевидно, что гомофобы будут покороблены. Между тем, Алану Каммингу, безусловно, удался образ самого обаятельного сериального гея.

«История служанки» (The Handmaid's Tale)

Производство: Hulu

Страна: США

Премьера – 26 апреля 2017

Создатель: Брюс Миллер

В ролях: Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Макс Мингелла.

Количество эпизодов: 36

О чем. Феминистская антиутопия, повествующая о тоталитарном государстве — Республике Галаад, когда в не таком уже и отделанном будущем Соединенные штаты Америки перерождаются в псевдорелигиозную теократию.

Для кого. Аудитория сериала – феминистки, поклонники антиутопий, ценители таланта одной из главных теледив современности Элизабет Мосс.

Зачем смотреть. В мире будущего, и без того похожим на большой концлагерь фундаменталистского толка, только одна из ста женщин способна зачать. Поэтому рядовых гражданок тоталитарной дистопии изолируют ради исполнения великой миссии — зачатию и рождению детей для элиты Галаад.

Вот уже вторая экранизация романа-антиутопии канадской писательницы Маргарет Этвуд «История служанки»: полнометражный фильм с Фэй Данауэй («Бонни и Клайд») и Робертом Дювалем («Крестный отец») вышел еще в 1989 году, но был настолько плох, что до сих пор трудно поверить в то, что это работа Фолькера Шлендорфа – режиссера классического уже «Жестяного барабана».

Создатели сериала учли все ошибки: ввели закадровый текст (роман построен на монологах главной героини) и пригласили на ведущую роль Элизабет Мосс («Высотка»), на которой образ главной героини сидит, как влитой. Кроме того, авторы додумали и усилили ряд побочных сюжетных линий, прописанных в романе пунктиром, да так увлеклись, что в третьем сезоне действие сериала окончательно отпочковалось от книжного сюжета в совершенно отдельную историю. Получилось крепко скроенное и

убедительно разыгранное кино, в котором, кроме прочего, достоверно передана атмосфера навязчивого кошмара, в который превратился мир будущего, с его людоедским укладом и пугающими ритуалами.

Но главное – сериал вышел на экраны точно вовремя, когда граждане Америки только начали отходить от шока после победы Трампа на президентских выборах. Так сказать, добро пожаловать в американскую мечту.

Фото: amazon.co.uk

«Как избежать наказания за убийство» (How to Get Away with Murder)

Производство: ABC

Страна: США

Премьера – 25 сентября 2014

Создатели: Шонда Раймс и Питер Ноуолк

В ролях: Виола Дэвис, Билли Браун, Альфред Энох, Кэти Финдлэй, Тимоти Хаттон, Чарли Вебер.

Количество эпизодов: 83

О чем. Группа студентов-юристов – лучшие из лучших на курсе профессора и практикующего адвоката Аннализ Киттинг, обучаются умению ходить по краю закона под руководством своего харизматичного руководителя. Они еще не знают, что им придется использовать все эти знания ради собственного спасения.

Для кого. Поклонникам юридических процедуралов.

Зачем смотреть. Жанр юридической драмы в американской массовой культуре имеет давнюю историю со своими традициями и шедеврами – пьесу Реджинальда Роуза «12 разгневанных мужчин» переносили на экран Сидни Люмет, Уильям Фридкин и даже зачем-то Никита Михалков.

Другой вопрос, что среди отечественных зрителей сериалы о бесконечных судебных заседаниях могут пользоваться спросом только по причине крайней экзотики самого процесса. (Почему, собственно, у нас не снискал особой популярности высоко оцененный американской критикой сериал «Голиаф» с Билли Бобом Торнтоном в главной роли.)

Между тем, создательница сериала «Как избежать наказания за убийство» Шонда Раймс, на чьем счету хитовая «Анатомия страсти», не только придумала очень впечатляющий образ профессора Киттинг – в этом все-таки немалая заслуга Виолы Дэвис («Вдовы»), воплотившей его на телеэкране, но еще и уникальную интригу.

Героям сериала, студентам-юристам (которые представляют собой не только традиционный социальный срез, но и состав-

ляют отличный актерский ансамбль) придется использовать все полученные на лекциях знания на практике, чтобы спасти свои собственные карьеры и даже жизни. Нелинейное повествование с массой флешбеков создает очень сильное напряжение, а психологическая проработка характеров придает достоверности совершенно, по сути, неправдоподобной истории.

Трудно судить, насколько этот фильм соответствует реалиям юридической практики в США, но то, что его стоит посмотреть студентам сценарных школ – это однозначно: телевизионные шоу со столь захватывающими фабульными «американскими горками» можно пересчитать по пальцам.

«Каратель» (The Punisher)

Производство: Netflix

Страна: США

Премьера – 17 ноября 2017

Создатель: Стив Лайтфут

В ролях: Джон Бернтал, Бен Барнс, Джейми Рэй Ньюман, Келли Барретт

Количество эпизодов: 26

О чем. Экранизация графических романов издательства Marvel о супергерое без способностей, безжалостном борце с преступностью – бывшем морпехе, который мстит мафии за убитую семью.

Для кого. Фанатам киновселенной Marvel сериал может показаться чрезмерно брутальным, но поклонники драматических боевиков должны быть впечатлены.

Зачем смотреть. Старт «Карателя» переносился несколько раз, что стало одним из факторов повышенного внимания к сериалу. Кроме того, сериальная экранизация должна была стать вот уже четвертой по счету попыткой перенести на экраны графические романы Джерри Конвэя о бывшем полицейском Фрэнке Касле. Фильмы «Каратель» (2004) и «Каратель: Территория войны» (2008) так и не смогли даже отдаленно приблизиться к самой первой версии 1989 года с Дольфом Лундгреном.

А вот с сериалами дело обстояло чуть лучше. Джон Бернтал («Выстрел в пустоту») уже примерял на себя кожанку Карателя в первых двух сезонах «Сорвиголовы», и надо сказать, что он оказался не менее убедительным в этой роли, чем Дольф Лундгрэн – помимо отличной физической подготовки и носа, переломанного не менее дюжины раз, у Бернтала за спиной крепкая драматическая школа. Создатель сериала Стив Лайтфут тоже не лыком шит: как сценарист и продюсер он известен сериалом «Ганнибал» и приложил руку ко второму сезону «Наркос».

В результате «Каратель» смело можно назвать одним из лучших супергеройских сериалов 2017 года, да и в целом. Вместо приключенческого боевика для подростков на выходе получилась

мрачная, жестокая и безнадежная драма о посттравматическом расстройстве солдата без страха и упрека, который возвращается из Ирака машиной для убийства со сломанной психикой и выжженной душой. Даже если вам совсем не близок подобный жанр, «Карателя» стоит посмотреть хотя бы затем, чтобы понимать, что сериалы сейчас – едва ли не самое интересное, что происходит в кино.

Фотомо: twitter.com/ThePunisher

«Карнавал» (Carnivale)

Производство: НВО

Страна: США

Премьера – 7 сентября 2003

Создатели: Дэниел Науф и Рональд Д. Мур

В ролях: Майкл Дж. Андерсон, Адриенна Барбо, Ник Сталл, Клэнси Браун, Дебра Кристоферссон, Джон Флек, Клеа Дювалль.

Количество эпизодов: 24

О чем. Времена Великой Депрессии. К бродячему цирку, который кочует сквозь пылевые бури из одного городка Калифорнии к другому, прибивается беглый каторжник, способный исцелять мертвых – он составит отличную компанию цирковым фрикам, которые также имеют свои тайны и магические таланты.

Для кого. Для всех поклонников мистических драм, костюмированных фильмов и сериалов НВО.

Зачем смотреть. Одна из «первых ласточек» будущих шедевров НВО, мистическая история о мирке бродячих циркачей, которым руководит лилипут по имени Самсон в исполнении хорошо знакомого нам по «Твин Пиксу» Майкла Дж. Андерсона. (К слову, до того, как заняться актерством, Майкл Дж. Андерсон работал программистом в НАСА, в команде наземной поддержки космического челнока.)

Закулисье будней бородатых женщин, шпагоглотателей и предсказательниц будущего, с их непритязательным кочевым бытом, интригами и склоками любопытно сочетается с мистикой – цирковая арена оказалась очень удачной метафорой человеческой души, на которой добро день за днем сражается со злом. Несколько утомительный для современного зрителя темп рассказа компенсируется историей поисков главным героем в исполнении Ника Сталла («Терминатор-3») еще одного такого же целителя, когда-то прибившегося к цирку, и очевидно обладающего влиянием на его собственную судьбу.

Параллельно с цирковой линией развивается история методистского проповедника, через которого с миром говорит то ли

бог, то ли дьявол, и чьи видения также имеют отношение к судьбе главного героя. Для исполнителя роли полицейских, шерифов и тюремных охранников Клэнси Брауна («Побег из Шоушенка») роль харизматичного отца Кларенса Кроу стала одной из лучших в карьере.

Несмотря на очень удачные слагаемые истории и поистине звездную россыпь замечательных идей – очевидно вдохновленный «Твин Пиксом» создатель сериала Дэниел Науф придумал для сериальной вселенной разветвленную мифологию, а также скрупулезно воссозданную эпоху тридцатых, сериал был закрыт после второго сезона по причине чрезмерных затрат на производство (на тот момент это был самый дорогой сериал НВО, каждый эпизод которого обходился порядка 4 млн) и катастрофического падения рейтингов.

Вина за это всецело лежит на малоопытном Дэниэле Науфе, для которого это был первый проект на ТВ: ко второму сезону, когда Науф получил в свои руки полное управление проектом, пульс сюжета временами пропадал совсем, растворяясь в разноголосице отдельных сцен, и к финалу охваты вполне ожидаемо упали. К огорчению огромной фан-базы, история так и не была закончена, и «Карнавал» пополнил полку «культовых» проектов.

«Карнивал Роу» (Carnival Row)

Производство: Amazon Studios

Страна: США

Премьера – 30 августа 2019

Создатели: Рене Эчеваррия и Трэвис Бичем

В ролях: Орландо Блум, Кара Делевинь, Индира Варма, Карла Кром, Саймон Макберни, Джаред Харрис, Джейми Харрис.

Количество эпизодов: 8

О чем. В столице Республики Бурге, в которой угадывается викторианский Лондон, вынуждены существовать бок о бок люди и «нелюди» – мифические создания в диапазоне от оборотней до кентавров, бежавших в метрополию из охваченных войной колоний.

Для кого. Всем, кто соскучился за «Игрой престолов».

Зачем смотреть. «Карнивал Роу» – достойная попытка составить конкуренцию «Игре престолов», и нельзя сказать, что она не удалась: вслед за «политическим фэнтези» авторы сериала создали образец «социального фэнтези». Социальное напряжение, которое заложено в самой необходимости сосуществования разных видов в пределах одного городского пространства, конечно же, папахивает конъюнктурой. Зато позволяет выстроить головокружительную историю, в которой хватит места и лихому боевику, и угрюмому нео-нуару, и социальной сатире.

Как и в случае с циклом романов Джорджа Мартина (от сравнений с «Игрой престолов» никуда не деться), источники вдохновения, конечно же, более чем очевидны. Корни «Карнивал Роу» питают «Ночной народ» Клайва Баркера с его противопоставлением людей и монстров, которые оказываются куда человечнее сапиенсов. (Викторианские джентльмены вселенной «Карнивал Роу» точно так же выглядят куда большими чудовищами и фриками, чем «нелюди».) И готическая литература в самом широком диапазоне от Шелли до Лавкрафта, включая стилизации наподобие графического романа Алана Мура «Из ада».

Этот сериал – звездный час Трэвиса Бичема, сценариста дилогии «Тихоокеанский рубеж»: полнометражный скрипт «Убий-

ство на Карнивал Роу» он написал еще студентом, и впервые его планировали экранизировать еще в 2005 году. Изначально проект разрабатывался под началом Нила Джордана, чье оригинальное видение эстетики фэнтези отразилось в ряде прекрасных картин в диапазоне от «В компании волков» до «Интервью с вампиром», и Гильермо Дель Торо, который в лишнем представлении не нуждается.

И хотя идею Бичема успел использовать Макс Лэндис – сценарист хита Netflix 2017 года «Яркость», где мифические персонажи сосуществовали с людьми в мире альтернативной Америки, долгий процесс созревания пошел только на пользу «Карнивал Роу».

Несмотря на множество заимствований, вселенную сериала Трэвиса Бичема отличает цельность, она продумана до мелочей и глубоко погружает зрителя в фэнтезийную среду, когда персонажу-гомосексуалу удивляешься больше, чем герою с копытами и рогами, но в изящном сером костюме. Кроме того, сериал визуально очень красив: чего только стоит сцена с взлетающими с замкового двора феями – строго вертикально, под стрекот крыльев. (Феи в мире людей зарабатывают на жизнь проституцией, что забавно сочетается с разговорным значением слова «фея» в русскоязычной традиции.)

Временами у авторов возникают проблемы со вкусом – например, в сценах межвидового секса, до боли в глазах напоминающих живопись Бориса Вальехо, или в дизайне почти нацистской формы у тюремных охранников, но что поделать: если лишить фэнтези визуальной избыточности и необходимой доли безвкусицы, получится «Хроника Арканарской резни».

Сериал дает слабину разве что в финальном эпизоде, герой Орландо Блума («Пираты Карибского моря») вступает в поединок с монстром по самым **галимым** лекалам голливудского фантастического боевика. Да и сам Орландо Блум стал самым слабым звеном «Карнивал Роу» – чего не скажешь о Каре Делевинь («Валериан и город тысячи планет»), которой костюм и прическа эльфа оказались удивительно к лицу.

«Карточный домик» (House Of Cards)

Британская версия:

Производство: BBC

Премьера – 18 ноября 1990

Создатели: Эндрю Дэвис, Майкл Доббс и Пол Сид

В ролях: Иэн Ричардсон, Сюзанна Харкер, Майлз Андерсон, Малкольм Тирни, Уильям Чабб, Кеннет Гилберт, Дайан Флетчер.

Количество эпизодов: 12

Американская версия:

Производство: Netflix

Премьера – 1 февраля 2013

Создатели: Бо Уиллимон и Дэвид Финчер

В ролях: Кевин Спейси, Робин Райт, Нив Кемпбелл, ПАтриша Кларксон, Махершалла Али, Кори Столл, Кейт Мара, Эллен Берстин, Юэль Киннаман.

Количество эпизодов: 73

О чем. История харизматичного политика, который с помощью не только рычагов закулисного влияния, но также прибегая к шантажу с подкупом и совершая убийство, планомерно взбирается на верхушку властной пирамиды.

Для кого. Обязателен к просмотру всем, кто слишком увлечен политикой по личным либо профессиональным причинам.

Зачем смотреть. Даже для Британии с ее вековыми традициями политической сатиры мини-сериал «Карточный домик» стал слишком неприглядной карикатурой на закулистье власти, тем более, что бил в самые больные точки – все-таки литературную основу писал человек с большим пониманием. (Майкл Доббс служил в свое время главой администрации в штабе Консервативной партии.)

Политик Френсис Укрхарт с его манерами утонченной рептилии в блестящем, капельку утрированном исполнении ветерана Иена Ричардсона («Бразилия») ради должности премьер-мини-

стра плетет паутину интриг настолько же элегантно, сколь и безжалостно.

Классический британский телефильм восьмидесятых – подчеркнуто театральный, по кинематографии напоминающий скорее то, что в наших краях называлось «телеспектаклем», оригинальный «Карточный домик» держит необходимую ироническую дистанцию по отношению к чудовищной истории, рассказанной в этом мини-сериале. Так, главный персонаж постоянно ломает «четвертую стену», обращаясь к зрителям, и этот нехитрый прием дает нужную оптику иронического остранения.

Разумеется, в американском римейке все слишком серьезно, и сломанная «стена» в формате телевизионного шоу с гомерическим бюджетом (по разным источникам, первый сезон обошелся в сумму от 60 до 100 млн) – начиная новостными сюжетами, которые транслируются по ТВ, и заканчивая монологами главного героя в камеру, создают обратный эффект: журналистского репортажа, причем из самых глубин ада.

По сравнению с оригиналом, в американском римейке не только все избыточно, но и перевернуто с ног на голову: если в британской версии главный герой – консерватор, то в сериале Дэвида Финчера («Бойцовский клуб») он демократ. И хотя сам Доббс признавал, что писал первую леди с Хиллари Клинтон, республиканцы восприняли чету Андервуд как однозначную пародию на семейство Клинтон. (С учетом подробностей президентской компании Хиллари, возможно, они не так уж и неправы; также отметим, что с каждым новым сезоном Клэр Андервуд становится все более самостоятельной фигурой, мало чем уступающей супругу.)

Но даже если не знать оригинальный мини-сериал от BBC, американский «Карточный домик» ошеломляет своей откровенностью: другой вопрос, что вышедший двумя годами ранее сериал «Босс» показал закулисы власти куда более циничной и страшной игрой, где ставка не только душа (а линия конгрессмена Питера Руссо в «Карточном домике» – это история договора с дьяволом), но и рассудок.

Американский римейк снят в серой и темной цветовой гамме: приглушенный свет, темно-серые костюмы, затененные кабинеты – политика делается в кулуарах как темное дело, как преступление. Под стать постановке игра Кевина Спейси («Подозрительные лица»), который откровенно наслаждается своей ролью. Вот, совершив очередную подлость, он засыпает, складывая руки и опуская на них голову, как уставший лев. В другой сцене он блестяще проводит параллель между выступлением стендапера и политика, и в отличие от Иена Ричардсона с его однозначно негативной харизмой, временами заставляет восторгаться своим героем помимо воли зрителей.

Теперь может даже показаться, что Кевин Спейси так показательно пострадал в сексуальном скандале как раз благодаря своему персонажу, в назидание за страшную и уродливую карикатуру на американского политика – истеблишмент ему этого не простил. И, подобно медиа-эпопее с обвинениями в адрес Спейси, в итоге сериал скатился в откровенный фарс, так что после второго сезона «Карточный домик» смело можно не смотреть дальше. Чего не скажешь о британском шедевре, где все три сезона сделаны на очень высоком уровне.

«Клан Сопрано» (The Sopranos)

Производство: HBO

Страна: США

Премьера – 10 января 1999

Создатели: Дэвид Чейз и Тим Ван Паттен

В ролях: Джеймс Гандольфини, Лоррейн Бракко, Майкл Имперіоли, Стивен Ван Зандт, Эди Фалко, Тони Сирико, Роберт Айлер, Фрэнк Винсент, Стив Бушеми, Роберт Лоджа.

Количество эпизодов: 86

О чем. Семейная и криминальная хроника клана итальянской мафии в Нью-Джерси.

Для кого. Уникальный сплав криминальной саги и семейного «телемыла» делает «Клан Сопрано» интересным самой широкой аудитории, но стоит иметь в виду наличие множества жестоких и откровенных сцен.

Зачем смотреть. После смерти «крестного отца» клан должен возглавить Тони Сопрано – переживающий кризис средних лет и семейных отношений отец двоих детей. Решительный и жестокий гангстер, когда вопрос касается криминального бизнеса, в делах семейных Тони остаётся человеком добрым и мягким. Его третирует мать, дети-подростки садятся на голову, беспутный племянник, которого опекает Тони, приносит ему только одни неприятности. И вообще – он не уверен, что потянет ответственность за один из крупнейших преступных кланов города, если он не способен справиться с собственной семьей.

Один из сериалов, который изменил все – и который по-прежнему остается непревзойденной классикой гангстерского телеэпоса. Жестокая хроника семейного бизнеса Тони Сопрано переплетается с семейной мелодрамой самого «мыльного» толка, а чернейший юмор и обильная брань легко сочетаются со сценами супружеских разборок и детских праздников. На наших глазах взрослеют дети Тони, сталкиваясь с типичными проблемами подростков, стареет сварливая мамаша, а вздорный дядюшка постепенно выживает из ума, и к финальному сезону вся эта немаленькая Италия превращается в

ваших собственных, не таких уж и дальних родичей.

Любопытно, что при этом Дэвид Чейз отказывается от любых моральных комментариев, оставляя право делать выводы самим зрителям, и дальше уже зависит от вас: ужаснуться происходящему на экране или умилиться.

Как известно, первым гангстерское кино с семейной драмой смешал еще Френсис Форд Коппола, и с тех пор это стало, скорее, общим местом. Но «Клан Сопрано» впервые показал будни криминального клана обыденной рутинной, которая мало чем отличается от жизни любой другой американской семьи среднего класса, во всей ее будничной трагикомичности.

Собственно, «Клан Сопрано» наследует даже не «Крестному отцу», а «Своим парням» Мартина Скорсезе, в которых криминальный бизнес был точно так же показан делом вполне рутинным, в перерывах между семейными обедами и семейными же скандалами. И хотя сам Дэвид Чейз уверял, что вдохновлялся гангстерской классикой тридцатых, тот факт, что из «Своих парней» в сериал перекочевали Майкл Имперіоли («Жизнь на Марсе»), Лоррейн Бракко («Дневники баскетболиста») и Тони Сирико («Лилехаммер»), говорит само за себя.

В отличие от «Игры престолов», которую часто сравнивали с «Кланом Сопрано» по уровню экранного насилия и количеству нарушенных на телевидении табу, последние два сезона как раз оказались наиболее «ударными», ничем не хуже первых сезонов, а по уровню драматизма даже превосходящие их.

Конечно же, сериал не сложился бы без прекрасных актерских работ, и нам остается только оплакивать Джеймса Гандольфини, который остался в памяти зрителей актером одной роли, хотя его эпизодические появления в кадре таких фильмов, как «В петле» Армандо Иануччи (высокомерный и хамовитый генерал Пентагона) или «Ограбление казино» Эндрю Доминика (киллер мафии, запивший оттого, что побоялся идти на дело) наглядно показывают, насколько мощным характерным актером он был.

Открытый финал последнего эпизода взывал к продолжению, и даже ходили слухи о кинотеатральной версии, но согласитесь – заменить Джеймса Гандольфини некем.

«Книжная лавка Блэка» (Black Books)

Производство: Channel 4

Страна: Великобритания

Премьера – 29 сентября 2000

Создатели: Дилан Моран и Грэхэм Лайнехэн

В ролях: Дилан Моран, Билл Бэйли, Тэмзин Грейг, Саймон Пэгг, Мартин Фримен.

Количество эпизодов: 18

О чем. Будни букинистической лавки, в которой заправляет мизантроп-хозяин Бернард Блэк в исполнении Дилана Морана («Голгофа»).

Для кого. Ценителям британского юмора, а также поклонникам качественного стендапа в целом и Дилана Морана в частности.

Зачем смотреть. Один из главных стендаперов современности, ирландец Дилан Моран (это он придумал шутку о том, что со временем наркотики становятся не нужны: чтобы получить приход, достаточно резко встать со стула) со своим авторским ситкомом, очень смешным и бесконечно циничным.

Его герой, угрюмый тип, не выпускающий изо рта сигареты и бутылки – из рук, постоянно пикируется с покупателями, активно мешает своему бухгалтеру, а по совместительству помощнику, хоть как-то удерживать магазин на плаву и соревнуется в человеческолюбии со своей подружкой.

«Книжную лавку Блэка» можно смотреть с любого места, как стендап-шоу – авторы нарочито пренебрегают всеми законами драматургии, так что каждый из восемнадцати получасовых эпизодов начинается внезапно и зачастую лишен кульминации, в недобрых традициях «Летающего цирка Монти Пайтон», где сюжеты нередко заканчиваются ничем вместо ожидаемого панчлайна.

Непросто объяснить обаяние этого сериала, как будто нарочито примитивного с точки зрения постановки и драматургии, но главное здесь не история и не характеры, а сам Дилан Моран, его шутки и его не менее узнаваемые ужимки. Мало какой сериал может конкурировать с «Книжной лавкой Блэка» по индексу цитируемости в интернете среди фанатов.

«Кокаиновый берег» (Cocaine Coast/Farina)

Производство: Netflix

Страна: Испания

Премьера – 28 февраля 2018

Создатели: Карлос Седес и Хорхе Торрегросса

В ролях: Хавьер Рэй, Тристан Уллоа, Антонио Дюран Моррис, Карлос Бланко, Мануэль Лоренцо, Ева Фернандес.

Количество эпизодов: 10

О чем. Экранизация документального романа Начо Каррете-ро «Мука» (сленговое название кокаина в Галисии) рассказывает о том, как галисийские рыбаки, подрабатывающие контрабандой сигарет, чтобы свести концы с концами, начинают осваивать куда более прибыльный – и не сравнимо более опасный бизнес.

Для кого. В первую очередь, поклонникам сериалов наподобие «Наркос» и «Гиганты».

Зачем смотреть. В отличие от людоедских нравов Мексиканских наркокартелей, манеры испанских гангстеров довольно-таки добродушные. Мало того: стиль работы колумбийских коллег их откровенно шокирует. Так что «Кокаиновый берег» вполне обошелся без жестоких сцен, свойственных «Нарко» и другой знаменитой эпопее о наркотиках – сериалу «Во все тяжкие». Временами кажется, что смотришь семейную хронику, да так оно и есть: две главные сюжетные арки как раз живописуют истории двух семейств.

Это история восходящего дона Сито Минанко (Хавьер Рэй, «В конце пути») и его супруги-колумбийки. А вторая – семейства Чарлин с их комичными братьями Пакито и Мончо, ответственными в сериале за юмор.

К сожалению, не обошлось без банальных решений. Например, когда герой Тристана Уллоа («Открой глаза»), смурной молчаливый полицейский с сигаретой, кажется, растущей прямо изо рта, начинает – тоже мне спойлер – кашлять кровью ближе к финалу сезона.

Патриарх табачной контрабанды в исполнении популярнейшего Антонио «Морриса» Дюрана («Открытое море»), подозритель-

но напоминающий здесь Доминика Кьянезе в роли Джуниора Сорпано (те же огромные очки в пол-лица, такой же поджатый ротик с тонкими губами, схожая мимика), также позволяет усомниться в документальности рассказанной истории. Впрочем, говорят, что иногда жизнь подражает искусству.

Куда интереснее в «Кокаиновом берегу» кажется социальный и политический контекст: когда «крестные отцы» сигаретной контрабанды сбегают в Панаму (сцены жития-бытия донов в изгнании одни из самых забавных в сериале), у руля опасного бизнеса становятся их жены и дочери – история дочери Мануэла Чарлина вообще одна из самых интересных в «Кокаиновом берегу».

Да и вся эта эпопея с контрабандой возникла не на пустом месте: после вступления Испании в ЕС Евросоюз начал регулировать улов рыбы в стране, что поставило галисийских моряков буквально на грань выживания.

Как говорится, пользуясь случаем, хочу передать привет всем еврооптимистам.

«Королевство» (Riget)

Производство: DR

Страна: Дания

Премьера – 24 ноября 1994

Создатель: Ларс Фон Триер

В ролях: Эрнст-Хуго Ярегорд, Кирстен Рольффес, Хольгер Юуль Хансен, Сёрен Пильмарк, Гита Нёрбю, Бор Ове, Биргитте Роберг, Удо Кир.

Количество эпизодов: 8

О чем. Очень черная и очень смешная комедия о буднях больницы на границе Дании и Швеции, где хватило места и человеческой драме, и будоражащей мистике. Где-то в этих стенах бродит неуспокоенный дух девочки, убитой много лет назад, и пожилая спиритка фрау Друссе раз за разом симулирует очередную болезнь, чтобы вернуться в «Королевство».

Для кого. Всем, кто ценит высокое качество телевизионных шоу.

Зачем смотреть. Этот мини-сериал, отмеченный явным влиянием «Твин Пикса», создал один из главных европейских режиссеров «авторского» кино, а сценарий американского римейка написал сам Стивен Кинг.

К тому времени Ларс Фон Триер достиг пика своих формалистских экспериментов и придумал манифест «Догмы-95», узаконившей low-fi-эстетику в качестве изобразительного метода. Собственно, телешоу стало идеальным полем для подобного эксперимента. Несмотря на дрожащую ручную камеру и желто-коричневые тона, как на дешевом телевизоре со сбитыми цветовыми настройками, в результате подобная «картинка» идеально смотрится как на большом экране, так и на экранчике смартфона.

Кажется, для самого Триера заявленная в сюжете мистическая история стала поводом для сатиры над всем и вся: очень смешно и зло высмеиваются наука, медицина, корпоративная культура, общественный уклад, национальные характеры – один из главных персонажей по национальности швед, но вынужден работать с датчанами, и тд и тп. (Сама идея поселить спиритического ме-

диума в больнице, где врачи с научными степенями декларативно заявляют об отрицании мистицизма, кажется очень смешной.)

Очень тонкий художник, Ларс Фон Триер сочетает хоррор-сцены, связанные с явлением призрака убитой девушки, со сценами страданий вполне реальной девочки, которая впала в вегетативное состояние из-за врачебной ошибки во время операции. Применение подобной «шоковой» тактики, которую Триер активно развивал в последующих фильмах, придает истории куда более глубокое, почти философское измерение. И весь этот мажор подчеркивают «сквозные» сцены с двумя работниками кухни, страдающими синдромом Дауна, которые комментируют происходящие в кадре события.

К сожалению, смерть ряда ведущих актеров сериала поставила крест на продолжении, хотя третий и заключительный сезон «Королевства» был уже написан и готовился к запуску в производство.

Фото: imdb.com

«Корпорация» (Incorporated)

Производство: Syfy

Страна: США

Премьера – 30 ноября 2016

Создатели: Бен Аффлек и Мэтт Деймон

В ролях: Шон Тил, Эллисон Миллер, Эдди Рамос, Джулия Ормонд.

Количество эпизодов: 10

О чем. Бен Ларсон – преуспевающий менеджер корпорации в мире будущего, поделенного между корпорациями: весь остальной мир лежит в руинах так называемых «красных зон», где люди поставлены на грань выживания. Никто из его окружения не знает, что он – самозванец, проникший на самый верх властной пирамиды беженец из «красной зоны».

Для кого. Для любителей антиутопий.

Зачем смотреть. Несмотря на то, что продукция Syfy значительно уступает конкурентам (нельзя же, в самом деле, сравнивать на полном серьезе «12 обезьян» с «Миром Дикого Запада»), телеканал настолько решительно ввязался в гонку, что если бы не пресловутый сериал Нолана, то «Корпорация» играючи могла бы стать фантастической премьерой года номер один. Но увы: шоу закрыли после первого же сезона.

Динамичная и зрелищная, «Корпорация» поначалу может резать глаз обилием цитат из классики киберпанка и дистопий – от недавнего «Элизиума» до великой «Бразилии». Но в то же время продуманный до мелочей мир катастрофического будущего и мастерский саспенс, ни на минуту не ослабляющий хватку, неотвратимо затягивают вас внутрь сериала.

Впрочем, самое главное здесь даже не шпионская интрига, прекрасная игра британских актеров и отличные спецэффекты: совершенно аморальный герой делает антиглобалистский меседж этого фильма как минимум двусмысленным, но оттого не менее беспощадным.

В умирающем мире, где никогда не прекращается борьба за выживание как среди элиты, живущей в тщательно охраняемых и благоустроенных мегаполисах будущего, так и среди низов, которых вытеснили в зловонные гетто «красных зон», нет четкого разделения на эксплуататоров и эксплуатируемых, как можно было бы ожидать. Гетто паразитируют на корпорациях точно так же, как «зеленые зоны» выдаивают остатки ресурсов из умирающей планеты, и когда Вавилонская башня корпораций обрушится, под ее руинами окажутся все – и правые, и виноватые.

Не зря президент канала Syfy Дэйв Хау прокомментировал сериал следующим образом: «История отражает современные реалии, как зеркало, и проецирует их в узнаваемое будущее, где всем нам придется столкнуться с результатом и последствиями наших действий». Очевидно, всё то, что зрители увидели в кривом зеркале «Корпорации», не понравилось, в первую очередь, боссам самой корпорации Syfy.

«Красная королева»

Производство: FILM.UA/Shpil

Страна: Украина, РФ

Премьера – 15 октября 2015 (в России – 14 марта 2016)

Создатели: Виктор Мирский, Максим Асадчий, Алена Семенова

В ролях: Ксения Лукьянчикова, Анатолий Руденко, Артем Ткаченко, Ада Роговцева, Елена Морозова, Борис Щербаков, Дэвид Холт.

Количество эпизодов: 12

О чем. Трагическая история советской манекенщицы Регины Барской, в которой легко опознается «советская Софи Лорен» Регина Збарская – муза знаменитых модельеров Веры Араловой и Вячеслава Зайцева, покоровившая Париж в начале шестидесятых годов, но сломленная неудачным браком и политическими скандалами.

Для кого. Помимо домохозяек, фильм понравится поклонникам сериалов наподобие «Оттепели» и «Таинственной страсти».

Зачем смотреть. Пожалуй, на сегодняшний день «Красная королева» – один из лучших сериалов производства Украины (за исключением обласканного критикой, но очень условного «Нюхача»). Изысканная мелодрама по мотивам биографии Регины Збарской, поставленная с большим вниманием к деталям и, как это ни странно для славянских сериалов из советской жизни, вкусом. Достаточно упомянуть, что музыку написал выдающийся кинокомпозитор Алексей Айги, весьма щепетильно относящийся к выбору кинопроектов.

Разумеется, авторам можно попенять на то, что они слишком вольно обошлись с историческими фактами и, явно в угоду заокеанскому зрителю, перенасытили историю советской «чернухой» (на самом деле, нет), но на фоне того, что обычно производит сценарный дуэт Елены Бойко и Марии Бек («Любимая учительница», «Дом с лилиями»), «Красную королеву» отличают интересно прописанные герои и внятная история.

В Украине по понятным причинам сериал прошел незамеченным, но получил премию Silver Screen как лучший сериал на очередном US International Film & Video Festival и был приобретен стриминговой платформой Amazon, благодаря чему «Красную королеву» высоко оценили американские зрители – и не только потому, что Збарская была единственной моделью из СССР, чье имя знали на западе.

Между тем, хотя на родине об этом сериале стараются лишний раз не вспоминать, именно *The Red Queen* с ее тщательно проработанным вторым планом, прекрасными костюмами и замечательной работой оператора Максима Смирнова, на данный момент – самый известный в мире украинский сериал. Разумеется, после «Слуги народа».

«Красный райдинг/Кровавый округ» (Red Riding)

Производство: Channel Four Film

Страна: Великобритания

Премьера – 28 февраля 2009

Создатели: Тони Грисони, Уэнди Брэйзингтон и Эндрю Итон

В ролях: Шон Бин, Джим Картер, Уоррен Кларк, Пэдди Консидайн, Эндрю Гарфилд, Эндрю Гарфилд, Шон Дули, Ребекка Холл, Шон Харрис, Эдди Марсан, Дэвид Моррисси, Питер Муллан.

Количество эпизодов: 3

О чем. Антология, состоящая из трех полуторачасовых эпизодов, рассказывает историю расследования нескольких преступлений на протяжении десяти лет, которые были совершены высокопоставленными людьми, а потому активно прикрывались полицией – вплоть до откровенных подлогов и даже убийств всех причастных.

Для кого. Всем разочарованным третьим сезоном «Настоящего детектива».

Зачем смотреть. Наравне с оригинальным «Низким зимним солнцем», самая безжалостная критика полицейской системы Великобритании. К сожалению или к счастью, почти незамеченный в 2009 году, этот сериал стал источником вдохновения для будущего культа – когда на экраны вышел первый сезон «Настоящего детектива», критики в числе прочих влияний упоминали и «Кровавый округ». (В 2010 году, через год после телепремьеры в Британии, все три фильма антологии демонстрировались ограниченным кинопрокатом в США.)

Да и сама идея антологии из трех сезонов, первый и последний из которых зарифмованы одной историей, была явно вдохновлена этим черным британским шедевром.

Расследование запутанного преступления серийного маньяка, мотив фатума, преследующего заведомо обреченных героев, которые не могут не бросить вызов не только обстоятельствам, но также самой системе и шире – судьбе; мистическая подоплека

убийств и безнадежная картина мира, прогнившего снизу вверх, и тд и тп. В общем, если в пространство «Кровавого округа» добавить хотя бы капельку оптимизма, получился бы образцовый Film Noire.

При этом литературная основа антологии – серия книг Дэвида Писа «Йоркширский квартет», хотя и является чистой воды беллетристикой, основана на документальных материалах. Безусловно, такой фильм мог появиться только в самокритичной Британии. А еще, как ни странно, в путинской России: «Майор» Юрия Быкова однозначно навеян вторым эпизодом антологии, в которой главный герой, полицейский инспектор, оказывается жертвой заговора своих коллег. Несмотря на массу шоковых кадров (чего только стоит сцена, в которой копы выбивают показания из умственно неполноценного подростка), сцена убийства полицейского в камере участка – одна из самых страшных и сильных в «Красном округе».

Напоследок, среди влияний нельзя не упомянуть один из самых оригинальных фильмов 2018 года – третий полный метр Дэвида Роберта Митчелла «Под Сильвер Лэйк» (не удивлюсь, если следующей его работой станет сериал), в котором герой Эндрю Гарфилда снова оказывается внутри тотального заговора: роль журналиста Энди Данфорда в «Кровавом округе» идеально ложится в постмодернистский пазл этого фильма.

«Крестный отец Гарлема» (Godfather of Harlem)

Производство: Epix

Страна: США

Премьера – 29 сентября 2019

Создатели: Крис Бранкато и Пол Экштейн

В ролях: Форест Уитакер, Винсент Д'Онофрио, Джанкарло Эспозито, Пол Сорвино, Чазз Пальминтери, Луис Гусман, Найджел Тэнч.

Количество эпизодов: 10

О чем. Биография самого знаменитого чернокожего гангстера сороковых-шестидесятых годов – и, наверное, единственного в истории американской преступности чернокожего, которого считали равным себе всеильные итальянские мафиози.

Для кого. Поклонникам гангстерских драм и криминальных историй, основанных на вполне реальных событиях.

Зачем смотреть. Бенефис Фореста Уитакера («Пес-призрак: путь самурая»), который играет в этом сериале Эллсуорта Джонсона по прозвищу «Бампи». Актер с добрым детским лицом, Уитакер однажды воплотил образ Иди Амина – диктатора Уганды, который хранил в холодильнике головы своих врагов. Но несмотря на блестящую работу в «Последнем короле Шотландии» Кевина Макдональда, сомнения оставались. Лоуренс Фишберн («Матрица»), сыгравший «Бампи» в фильме Фрэнсиса Форда Coppoly «Клуб Коттон», внешне намного больше похож на свой прототип. Но когда герой Уитакера вынимает в кадре бритву, понимаешь, что этот прекрасный актер на своем месте.

Чтобы понять значение личности Джонсона для «черной» культуры, достаточно сказать, что впервые его образ появился на экране в самом первом «блексплотейшене» «Шафт» (1971, режиссер Гордон Паркс), который был снят всего через три года после смерти «Бампи». Так что не будет особенным спойлером рассказать о том, что реальный Джонсон стал одним из немногих гангстеров, которым повезло умереть своей смертью: от сердечного приступа

прямо в любимой забегаловке, которую с такой любовью и тщательностью воссоздали авторы сериала Крис Бранкато и Пол Экштейн, ранее работавшие над первым сезоном «Нарко».

Следом за «Нарко» «Крестный отец Гарлема» умело сплетает правду и вымысел. Джонсон действительно был связан с итальянской мафией – по слухам, завоевал их доверие тем, что имел отношение к убийству Голландца Шульца, после чего развернулся в Гарлеме с благословения самого Лаки Лучано. С другой стороны, он писал стихи, прекрасно играл в шахматы и поддерживал талантливую молодежь. Его дружба с легендарным борцом за права чернокожих Малкольмом Икс – также исторический факт, как и личность гангстера Винсента Гиганте, но для пушшего драматизма создатели придумали несколько сюжетных линий, включая историю противостояния Гиганте и Джонсона.

Может показаться, что блестяще задуманный и с не меньшим вдохновением реализованный, «Крестный отец Гарлема» изрядно романтизирует образ преступника, как это уже было с личностью Пабло Эскобара в «Наркос». Но на сей раз создатели умело балансируют на двусмысленности образа самого «Бампи» – джентльмена, гангстера и филантропа одновременно, играющего в смертельные игры с мафией как бы для блага своего народа. Наконец, «Крестный отец Гарлема» закрывает наконец-то дописанную страницу американской гангстерской эпопеи: ранее «Бампи» существовал на периферии мифа, но впервые становится главным героем. Определенно, получилось лучшее гангстерское шоу-2019.

«Кризис в шести сценах» (Crisis in Six Scenes)

Производство: Amazon Studios

Страна: США

Премьера – 30 мая 2016

Создатель: Вуди Аллен

В ролях: Вуди Аллен, Майли Сайрус, Элейн Мэй, Рэйчел Бронсахэн, Джон Магаро.

Количество эпизодов: 6

О чем: Условные шестидесятые. Разумеется, Нью-Йорк. В жизнь писателя-неудачника Сидни Джея Мансингера и его энергичной жены внезапно вмешивается случайная знакомая – сбежавшая из тюрьмы политическая активистка. Параноик, смертельно боящийся ФБР, и подкаблучник, Мансингер позволяет завлечь себя в опасную игру, которая разрешится самым счастливым и неожиданным образом.

Для кого: обязательно к просмотру всем поклонникам Вуди Аллена, рекомендуется ценителям комедийных мамблкоров.

Зачем смотреть: Первый и, видимо, последний сериал от живого классика авторского кинематографа – двухчасовая кинокомедия, аккуратно разрезанная на шесть серий продолжительностью плюс-минус двадцать минут, каждая со своей завязкой и кульминацией. В целом на выходе получается классическая лента от Вуди Аллена, возможно, чуть большего хронометража, чем обычно.

Единственное отступление от правил, которое позволил себе Аллен, впервые снимая фильм о шестидесятых (не самое счастливое время в его жизни) – это закадровая музыка, сопровождающая «фирменные» титры белым шрифтом Windsor: ненавистный рок вместо традиционного диксиленда.

Режиссер и не скрывал, что позволил людям из Amazon уговорить себя поработать для ТВ исключительно ради денег, оставляя за собой право играть по собственным правилам. Как следует взболтав эксцентрику «Загадочного убийства на Манхэттене»,

Вуди Аллен перемешал ее с горечью драмеди «Ты встретишь высокого темного незнакомца», и на выходе получилась жизнеутверждающая притча о преодолении страха смерти, упакованная в обертку шутовской комедии. Иногда сквозь привычное комикование прорывается ужас перед неотвратимым, но только на какую-то секунду, чтобы снова утонуть в потоке жизнелюбивого фарса.

Кроме того, отметим, что сериал вышел очень вовремя – за какой-то месяц до президентских выборов в США, когда гонка была в самом разгаре. На фоне потоков политического популизма, которые лились в уши избирателей из каждого телевизора, диалоги героев Вуди Аллена и Майли Сайрус о капитализме, войне и потреблении воспринимаются невероятно смешно.

Конечно же, все это не извиняет некоторой небрежности постановки, причем нарочитой – зачем стараться, ведь снимаем для ТВ. Но если вы найдете в себе силы досмотреть сериал до последней серии, вы будете вознаграждены по заслугам: в итоге все сюжетные линии пересекаются, создавая на экране веселый непредсказуемый хаос в стиле классических комедий Вуди Аллена семидесятых.

«Куртизанки» (The Harlots)

Производство: ITV Encore/Hulu

Страна: США, Великобритания

Премьера – 27 марта 2017

Создательницы: Дебра Хейуорд и Элисон Оуэн.

В ролях: Саманта Мортон, Лесли Мэнвилл, Джессика Браун Финдлей, Элоиз Смит.

Количество эпизодов: 24

О чем. 1763 год. Каждая пятая обитательница Лондона XVIII века зарабатывает на жизнь, торгуя собой. У девушек только два пути к благосостоянию — выйти замуж за богача или стать проституткой.

Для кого. Поклонникам британских богато костюмированных драм.

Зачем смотреть. Вдохновленная французским фильмом 2011 года «Дом терпимости» история противостояния двух владелиц борделей в Лондоне XVIII века, при короле Георге, снята с поистине королевским размахом: многоходовые интриги, шикарные наряды, достоверные декорации. И, как водится в хорошем сериале, амбивалентные герои – точнее, героини. Их жестокость и хитрость позволяют остаться на плаву и выжить не только в противостоянии с полицией, которая устраивает регулярные рейды на публичные дома, но также и со священниками, которые стремятся их вовсе закрыть.

По сюжету, мы должны сочувствовать Маргарет Уэллс, чью роль играет великая Саманта Мортон («Сладкий и гадкий»). Во-первых, не она первой начала, а только обороняется. Во-вторых, помимо нелегкой борьбы за место под солнцем на рынке сексуальных услуг ей приходится еще и жертвовать собственными дочерьми, то есть продавать их как проституток, но подороже. Причем эта история – почти документальная: создатели сериала уверяют, что всем персонажам соответствуют реальные исторические прототипы.

Любопытно, что «Куртизанки» – исключительно женский проект: создательницы сериала Дебра Хейуорд и Элисон Оуэн

приглашали работать исключительно женщин-режиссеров и женщин-сценаристов. (Чина Му-Ен ставила такие сериалы, как «Тринадцать» и «Люди», а Мойра Буффини написала сценарий «Джейн Эйр» для версии 2011 года.) И это чувствуется: среди всех сериалов, содержащих откровенные сцены, в «Куртизанках» сцены половых актов выглядят, мягко говоря, самыми неаппетитными.

Фото: *hulu.com*

«Личность» (Sahsiyet)

Производство: Puhu TV

Страна: Турция

Премьера – 17 марта 2018

Создатели: Хакан Гюндай и Ариф Онур Сайлак

В главных ролях: Халуг Бильгинер, Джансу Дерек и Метин Акдюдьгер.

Количество эпизодов: 12

О чем. Вдовец-чиновник на пенсии, проработавший всю жизнь секретарем суда, узнает страшный диагноз – болезнь Альцгеймера, и чтобы придать ускользающей жизни хоть какой-то смысл, наконец-то решается на поступок, который планировал годами, но так и не решился осуществить. По его следу идет молодая женщина-детектив, которой приходится бороться за свое место в исконно мужской профессии.

Для кого. Всем, кто хочет разнообразить экзотикой нескончаемый конвейер от американских производителей.

Зачем смотреть. «Личность» заметно выламывается из традиций турецкой сериальной продукции – ставших нарицательными семейных ситкомов и костюмированных мелодрам. Очевидно, создатели ориентировались на международную аудиторию: на это, в частности, указывали в своих отзывах турецкие зрители. И полицейский участок, и методы работы полиции, и сам образ женщины-полицейской в исполнении местной дивы Джансу Дерек напоминает, скорее, американский сериал, чем национальные реалии. (К слову, то же справедливо и в отношении лучшего, на данный момент, украинского криминального сериала «Прятки».)

Между тем, именно линия женщины-полицейской так важна для зрителей в Турции с ее сильными патриархальными традициями.

Конечно же, всякий насмотренный зритель узнает в этой истории мстителя с Альцгеймером знакомые сюжетные ходы из «Босса», «Во все тяжкие» и «Декстера», но основная идея – совершить преступление, которое забудешь, а стало быть, не будешь в нем раскаиваться, кажется вполне оригинальной. «Турецкий Омар Ша-

риф» Халуг Бильгинер, в последнее время активно снимающийся в Европе и США (римейк «Хэллоуина» 2018 года), сыграл своего героя размашисто и с заметным наслаждением. Чего не скажешь о Джансу Дерге, который так и не удалось преодолеть привычный образ сериальной инженеру с непростой судьбой.

Но главное достоинство «Личности» – причудливый стиль этого сериала: с одной стороны, режиссура опирается на стандарты и шаблоны американского криминального телешоу, а с другой, пряная экзотика стамбульских локаций и совершенно фантастического для нас общественного уклада придают режиссуре уникальный колорит.

«МакМафия» (McMafia)

Производство: BBC One/AMC

Страна: США, Великобритания

Премьера – 1 января 2018

Создатели: Хуссейн Амини и Джеймс Уоткинс

В ролях: Джеймс Нортон, Дэвид Стрэтэйрн, Джульет Райлэнс, Мераб Нинидзе, Алексей Серебряков, Мария Шукшина, Фэй Марси, Кирилл Пирогов, Карел Роден, Елена Лядова.

Количество эпизодов: 8

О чем. Драматическая история молодого британского бизнесмена – сына бывшего босса русской мафии, осевшего в Лондоне, который надеялся оторваться от корней и построить честный бизнес в цивилизованной стране, да прошлое не пускает.

Для кого. Для ценителей высококлассных криминальных драм.

Зачем смотреть. Совместный проект AMC и BBC, в котором американский размах с широкой географией съемочных локаций и массой «звезд» первой величины в кастинге изящно сочетается с многослойным сценарием (Хуссейн Амини, адаптировавший «Драйв» для Николаса Виндинга Рефна) и тонкими актерскими работами.

И, конечно же, от британских телевизионных драм здесь почти документальное проникновение в материал, когда даже советские и постсоветские реалии, по недоброй традиции не обходящиеся без клюквы (чего не смогла избежать даже такая глубокая и тонкая работа, как «Чернобыль»), подаются на экране правдоподобно и со знанием дела.

«МакМафия» – это ответ «Крестному отцу» на исходе десятых годов XXI века, когда русская мафия, намертво сращенная со спецслужбами и пустившая корни на западе, оказалась куда страшнее старомодной Коза Ностры. Где у донна Корлеоне наших дней лицо Алексея Серебрякова («Левиафан») и он пьет горькую, а современный Майкл – едва говорящий по-русски руководитель созданного им «с нуля» успешного инвестиционного фонда. К сожалению, вплоть до прямых заимствований. Так, трагедия персонажа Ме-

раба Нинидзе («Мост шпионов») повторяет сюжетную коллизию с гибелью Мэри Корлеоне из третьей части трилогии Копполы.

Впрочем, есть еще кое-что новенькое – современный Майкл Корлеоне несет свой крест с не меньшим достоинством, легкостью и удовольствием, чем костюм от модного лондонского портного.

Но главная мысль кроется в экзотическом названии сериала: организованная преступность стала интернациональным и глобальным явлением, как международная корпорация – и таким же эффективным, как Microsoft, например. И та власть, которую дает сыну русского криминального авторитета понимание того, как работают деньги в глобальном мире, и не снилась одскульным «браткам».

Эффектная и надолго запоминающаяся постановка, которую (смеем надеяться) не испортят вторым сезоном.

«Маленькая барабанщица» (The Little Drummer Girl)

Производство: BBC One/AMC

Страна: США, Великобритания

Премьера – 28 октября 2018

Создатели: Майкл Лесли и Пак Чхан Ук

В ролях: Флоренс Пью, Александр Скарсгард, Майкл Шеннон, Майкл Мошонов, Амир Хури, Чарльз Дэнс, Майкл Айронс.

Количество эпизодов: 6

О чем. Вот уже вторая экранизация классического шпионского романа Джона Ле Карре.

Для кого. Ценителям кинематографии Пак Чхан Ука и шпионских триллеров семидесятых.

Зачем смотреть. Конец семидесятых. Арабо-израильский конфликт выплескивается в Европу, где палестинские террористы организуют ряд успешных терактов против израильских дипломатов. Ответственность за взрывы берет на себя некий Халиль, за которым открывают охоту израильские спецслужбы. Полковник МОССАДа Курц придумывает блестящую, но крайне рискованную операцию: внедрить в террористическую ячейку арабов не агента-профессионала, а актрису-неудачницу левых взглядов.

Новый виток холодной войны снова сделал актуальными произведения Джона Ле Карре – английского шпиона, который уволился из Ми-6 сразу же после того, как выстрелил его первый бестселлер «Шпион, который вернулся с холода». Только за последние годы вышли фильмы «Шпион, выйди вон» с одним из лучших кино-Смайли Гэри Олдманом, и «Такой же предатель, как мы», а также наделавший шума мини-сериал «Ночной администратор».

А теперь – «Маленькая барабанщица», еще один мини-сериал по роману Ле Карре. В отличие от сериала, фильм 1983 года в постановке голливудского ветерана Джорджа Роя Хилла, несмотря на участие не менее именитых Дайан Китон («Энни Холл») и Клауса Кински («Фитцкарральдо»), не стал событием. А вот появление

пилота «Маленькой барабанщицы» произвело среди зрителей небольшой переполох.

Для начала, все пять эпизодов поставил Пак Чхан Ук – автор прекрасной «Служанки» и трилогии о мстителях и мести: корейский мастер умеет говорить со зрителем на том самом языке кино, который создавался классиками, но теперь благополучно забыт большинством постановщиков. Пак Чхан Ук заставляет вспомнить, зачем в кадре цвет, причудливо выстраивает кадр и стилизует темп и монтаж своего фильма под манеру политических триллеров семидесятых.

Старого МОССАДовского волка играет Майкл Шеннон («Ледяной»), похожий в этом образе, скорее, на университетского профессора, чем на шпиона, но как всегда, органичный в кадре. Определенные вопросы вызвала Флоренс Пью («Маленькие женщины») в качестве главной героини, на которую путешествие в ад и обратно не произвело особенного душевного воздействия. И, скажем прямо, усиленная романтическая линия определенно не пошла на пользу этой истории. Не удивительно. «Маленькая барабанщица» стала первым проектом Пак Чхан Ука, который он снимал по чужому сценарию. У корейского мизантропа-сказочника куда более трезвый взгляд и на окружающий мир, и на его беспокойных обитателей.

«Малыш Кенкен» (P'tit Quinquin)

Производство: 3B Productions/Arte France/Pictanovo Nord-Pas-de-Calais

Страна: Франция

Премьера – 21 мая 2014 (мировая премьера), 18 сентября (Франция).

Создатель: Брюно Дюмон

В ролях: Ален Делайе, Люси Карон, Бернар Прюво, Филипп Жор.

Количество эпизодов: 4

О чем. Представьте себе римейк «Настоящего детектива», поставленный комиками из «Монти Пайтон», где на фоне ослепительно прекрасных пейзажей северного побережья Франции два идиота-детектива расследуют серию подозрительно идиотских убийств, – а в это время за ними наблюдает ватага местных сорвиголов во главе со слабослышащим подростком.

Для кого. Для всех, кто ценит абсурдистские комедии.

Зачем смотреть. Один из главных Auteurs французского «фестивального» кино, поставивший такие заметные фильмы, как «Фландрия» и «Человечность», парадоксально сочетающие в себе мизантропию и гуманизм, неожиданно для всех снял комедийный мини-сериал. Но «Малыш Кенкен» – не просто комедия и уже тем более, не пародия на детектив: Брюно Дюмон опирается на куда более мощный культурный багаж, чем большинство создателей телевизионных фильмов. В первую очередь, на традиции французского сюрреализма (что, к слову, роднит «Малыша Кенкена» со знаменитым сериалом Дэвида Линча).

В кадре, как всегда у Дюмона – только непрофессиональные актеры, включая людей с особыми потребностями, которые просто остаются в кадре сами собой. Но если беззубый полицейский и комиссар с нервным тиком безбожно переигрывают, то дети каждый раз приносят в любую сцену, где появляются Кенкен и его друзья, волну чистой, витальной энергии. В этом «Кенкен» наследует лучшим образцам итальянского неореализма и французской

новой волны, где эмоциональным центром истории становились дети – «Похитителям велосипедов» и «400 ударам».

Странная, нелогичная структура повествования в сочетании с гиперреалистической работой оператора (при кажущейся небрежности, каждый кадр – удивительной красоты) создают иллюзию глубокого погружения в создаваемый на экране мир. Как и в повседневной реальности, где точно так же легко сочетается «высокое» и «низкое», в «Малыше Кенкене» грубый, вульгарный юмор гармонично сосуществует с лирикой. Именно эта точно и тонко воссозданная атмосфера абсурдности жизни кажется самым важным в мини-сериале Дюмона – и, конечно же, перевешивает отдельные огрехи: в частности, вкусовые.

В дальнейшем режиссер продолжал развивать жанр абсурдистской комедии, в том числе во втором сезоне, который получил название «Кенкен и инопланетяне», но эти работы уступают в изяществе осуществления замысла первому и самому удачному жанровому эксперименту Дюмона.

«Мартин Бек» (Beck)

Производство: MNZ Networks

Страна: Швеция

Премьера – 27 июня 1997

Создатели: Силла и Рольф Бёрлинд

В ролях: Питер Абер, Микаэл Персбрандт, Ингвар Хирдвалль, Ребека Хемсе, Кристофер Хивью.

Количество эпизодов: 38

О чем. Мартин Бек и Гюнвальд Ларссон – детективы отдела убийств в Стокгольме семидесятых, главные герои тонких, ироничных и очень человечных романов Май Шеваль и Пера Валё – чего не скажешь о вольной сериальной экранизации этих романов.

Для кого. Точно не для поклонников книг Май Шеваль и Пера Валё, но зато любители мрачных скандинавских нуаров будут в восторге узнать, откуда ноги растут у «Моста», «Убийства» и прочих хитовых сериалов производства Швеции.

Зачем смотреть. Книгам Май Шеваль и Пера Валё катастрофически не везло с экранизациями – ни эстонская «Гибель 31 отдела», ни даже вполне достойный «Смеющийся полицейский» 1973 года с Уолтером Мэттау («Пираты») и Брюсом Дерном («Однажды... в Голливуде») так и не смогли передать своеобразие прозы двух замечательных шведских романистов.

Не исключением стал и шведский сериал «Мартин Бек», запущенный еще в девяностых годах, главными героями которого, как и в «Смеющемся полицейском» Стюарта Розенберга, выступили комиссар Бек и инспектор Гюнвальд Ларссон, один из самых любопытных характеров в детективной литературе – потомок аристократического рода левых взглядов, наперекор семейству ставший сперва матросом, потом копом, но не утративший привычек высшего класса.

Остальные сотрудники стокгольмского отдела по борьбе с насилием, не менее колоритные Леннарт Коллберг или Бу Цакриссон, к сожалению, остались за бортом.

Нужно признаться, что пилот принес страшное разочарование. И Мартин Бек сам на себя не похож, и атмосфера сериала душная и очень мрачная – без той легкости книг Шеваль и Валё, в которых легко сочетались ирония, занимательные сюжеты, точные и тонкие описания героев плюс отличное знание полицейской работы, но при этом давался очень ненавязчивый социальный комментарий. (Активного социалиста Валё даже высылали из франкистской Испании, где он работал какое-то время журналистом, как персону нон-грата.)

Но если отрешиться от литературной основы, то получился очень качественный полицейский сериал шведского разлива, не лишенный душераздирающей северной депрессии. Такое впечатление, что авторы «Мартина Бека» выполняли госзаказ по созданию негативного имиджа Швеции в глазах потенциальных мигрантов – кругом сплошные маньяки, педофилы, чеченские мафиози и продажные судьи. Но само качество драматургического материала очень высокое: все персонажи как живые, каждый со своей историей, и в каждом эпизоде, помимо основной детективной линии, параллельно развивается еще парочка сюжетных арок.

Последний, на данный момент вот уже шестой сезон сериала вышел на экраны в 2017 году.

«Медные мечты/Мечты о духовом оркестре» (Aogeba Toutoushi/Brass Dreams)

Производство: TBS

Страна: Япония

Премьера – 17 июля 2016

Создатели: Такака Ишикава, Ёсида Кэн и Хиракава Юитиро

В главных ролях: Тэрао Акира, Мураками Нидзиро, Маккэнъю, Табэ Микако.

Количество эпизодов: 8

О чем. В основе сериала «Медные мечты» лежит реальная история, описанная в двух романах Исикава Такако: «Рапсодия детского брасс-бэнда» и «Одиссея детского брасс-бэнда».

Для кого. Ценителям японского кинематографа и сериальной экзотики.

Зачем смотреть. Экранизация представляет собой десятисерийную драму о пожилом джазмене-неудачнике, который вынужден устроится учителем музыки в школу – со всеми вытекающими последствиями, от непременных конфликтов со школьным хулиганьем до интриг педколлектива.

Но Хагума Коичи (так зовут главного героя-музыканта) не сдаётся: он организывает школьный оркестр. Нетрудно догадаться, что чем глубже дети погружаются в музыку, тем лучше идут дела у их наставника. По традиции, дети немножечко переигрывают, но ветеран Акира Тэрао блестяще справился с ролью человека, который утратил, казалось бы, все иллюзии, но постепенно снова обретает вкус к жизни и возвращается к своему призванию.

Сам Тэрао знаменит не только тем, что снимался в оscarоносном «Ране» Акиры Куросавы, – в шестидесятых годах он играл на бас-гитаре в рок-группе, а в начале восьмидесятых записал как поп-певец несколько пластинок, которые разошлись полуторамиллионным тиражом. Так что 70-летний актер сыграл в «Медных мечтах» фактически самого себя. Кстати говоря, название сериала переведено на русский достаточно вольно, наверное, в целях благозвучия: Aogeba Totoshi – это традиционная японская песня, которую исполняют хором на выпускном.

«Мессия» (Messiah)

Производство: Netflix

Премьера – 1 января 2020

Создатель: Майкл Петрони

В ролях: Мехди Дехби, Мишель Монаган, Филипп Бейкер Холл, Бо Бриджес, Дермот Малруни.

Количество эпизодов: 10

О чем. На Ближнем Востоке появляется человек, в котором легко узнается никто иной, как Иисус, чье второе пришествие знаменует начало конца света. Да, проповеди этого новоявленного Мессии трогают сердца, а сам он способен сотворить чудо, но кто этот человек на самом деле?

Для кого. Сериал понравится не особенно религиозным поклонникам высококлассных шпионских триллеров.

Зачем смотреть. Как известно, оригинальная продукция Netflix не отличается сколь-нибудь серьезными художественными достоинствами, но сериал «Миссия» стал по-настоящему интригующей, значительной и высококлассной работой (не путать с сериалом «Мессия» 2001 года производства BBC). Что называется, авторов угораздило попасть в самый нерв времени.

Это история прихода нового Спасителя – сериал буквально начинается проповедью Мессии в исполнении малоизвестного у нас бельгийского актера и постановщика Мехди Дехби, после чего тот совершает чудо и уничтожает песчаной бурей армию ИГИЛ. Естественно, что новоявленный пророк заинтересует спецслужбы, и ЦРУ пошлет по следу Мессии своего агента с лицом Мишель Монаган («Исходный код»).

Немалое достоинство сериала в том, что история умело балансирует на грани религиозной драмы и шпионского триллера, что придает постановке еще большей интриги и напряжения. Создатели оставили немало сюжетных «ниточек» на второй сезон, но тут вмешались мусульманские организации (в частности, Иорданская королевская кинематографическая комиссия обратилась к руководству Netflix с просьбой воздержаться от трансляции «Мессии» в их стране), и сериал предпочли по-тихому закрыть, похоронив один из главных проектов года, которому еще предстоит войти во все мыслимые сериальные рейтинги.

«Метод Комински» (The Kominsky Method)

Производство: Netflix

Страна: США

Премьера – 16 ноября 2018

Создатель: Чак Лорри

В ролях: Майкл Дуглас, Алан Аркин, Сара Бэйкер, Дэнни Де Вито, Эллиот Гулд.

Количество эпизодов: 16

О чем. Неофициальный римейк «Молодости» Паоло Соррентино в переложении для американского зрителя.

Для кого. Ближе всех этот фильм примут к сердцу мужчины в кризисе среднего возраста и фанаты Майкла Дугласа.

Зачем смотреть. Мини-сериал в британском ТВ-формате, который, скорее, представляет собой четырехчасовой фильм, нарезанный на полчасаевые серии.

Это история взаимоотношений актера-неудачника Сэнди Комински в исполнении красиво стареющего Майкла Дугласа («За канделябрами»), со своими близкими – дочерью и лучшим другом, по совместительству агентом. Параллельно с этим Сэнди, который перебивается преподаванием в актерской студии, выясняет отношения с неумолимо наступающей старостью и болезнями, последней любовью, а в недалекой перспективе – с неминуемой смертью. Не растерявший, в отличие от волос, своего фирменного сарказма Алан Аркин («Маленькая Мисс Счастье») в роли Нормана, агента главного героя, составляет Дугласу достойную пару.

Стартуя там, где полагается заканчивать – смертью и похоронами, «Метод Комински» с первых же сцен умело играет на чувствительности зрителя, любитесь крупными планами Дугласа и Аркина, вполне ожидаемо, но изящно разыгрывает карту романа Комински с одной из своих учениц и мотив безумия Нормана. И хотя сериалу явно недостает глубины и философичности оригинала Паоло Соррентино, его горький смех, часто маскирующийся за скабрёзными шуточками, очень человечен.

Также прекрасен эпизодический выход Дэнни Де Вито («Такса»), товарища Дугласа еще со студенческих лет. За несколько минут хронометража своей сцены Де Вито умудрился вылепить яркий комедийный образ эксцентричного врача-уролога, который стоит, – простите чудовищный каламбур, всех бесконечных шуток о простате. А весьма самоироничное cameo Эллиота Гулда («Долгое прощание») доставит истинное удовольствие киноманам-любителям пресловутых «пасхалок».

Фото: *imdb.com*

«Мир Дикого Запада» (Westworld)

Производство: НВО

Страна: США

Премьера – 2 октября 2016

Создатели: Джонатан Нолан и Лиза Джой

В ролях: Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Джимми Симпсон, Джеймс Марсден, Густаф Скарсгорд, Родриго Санторо.

Количество эпизодов: 20

О чем. Вольный римейк фантастического бестселлера 1973 года с Юлом Бриннером («Великолепная семерка») в главной роли.

Для кого. Ценителям философской фантастики в духе «Бегающего по лезвию» и «Темного города».

Зачем смотреть. В футуристическом парке развлечений, населенном андроидами, богатые ценители нестандартных развлечений могут погрузиться в мир Дикого запада, ощутив себя полноправными героями вестерна, только в реальности. Впрочем, реальность оказывается не настолько однозначной, и андроиды, запрограммированные на стирание памяти после каждой виртуальной смерти, начинают подозревать, что их жизнь – тоже не совсем кино.

Определенно, «Мир Дикого Запада» стал самой громкой сенсацией в мире телесериалов и очередной недосягаемой вершиной, взятой каналом НВО – после «Клана Сопрано» и «Игры престолов». Эта зрелищная, сложнопостановочная, переполненная спецэффектами многослойная история больше напоминает романы Филиппа К. Дика о парадоксах сознания, нежели оригинальный фильм Майкла Крайтона. Сериал мгновенно разделил зрителей на горячих поклонников и на тех, кто столь же категорически не принял его, и легко можно понять и тех, и других.

Безусловно, «Мир Дикого Запада» если не потрясает, то как минимум подминает под себя зрителя. С другой стороны, у братьев Нолан как художников есть существенная проблема – у них нет сердца: сердце им заменяет расчетливый английский ум. А пото-

му все, что выходит из-под их пера и хлопушки, кажется чрезмерно холодным и тщательно сконструированным, чтобы влюбиться в эти фильмы по-настоящему. Не сомневаюсь, что очевидный кумир Ноланов Стэнли Кубрик тоже внимательно изучал все свежие номера журнала New Scientist, но еще он знал что-то такое о человеческой природе и о людях, чего нам с вами знать не дано.

Второй сезон только подкрепил опасения зрителей и критиков о том, что «Мир Дикого Запада» – колосс на глиняных ногах. Этот мегаломанский проект оказался настолько дорогим, что следующего сезона пришлось ждать вдвое дольше (бюджет первого сезона «потянул» на 100 млн долларов – ровно в сто раз дороже бюджета оригинальной ленты), но даже несмотря на участие прославленного кудесника Винченцо Натали («Химера») в качестве оператора, продолжение оказалось еще более запутанным и, увы, схематичным.

«Молодой папа» (The Young Pope)

Производство: Sky Italia/НВО

Страна: Италия, США

Премьера – 21 октября 2016

Создатель: Паоло Соррентино

В ролях: Джуд Лоу, Джон Малкович, Дайан Китон, Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Людивин Санье, Маурицио Ломбарди, Джеймс Кромвелл.

Количество эпизодов: 20

О чем. История 47-летнего кардинала-американца, который в силу интриг других кардиналов становится Папой – и ставит Ватикан с ног на голову своим неканоническим поведением и непредсказуемыми решениями.

Для кого. Поклонникам многослойных шедевров от НВО в целом и творчества Паоло Соррентино («Великая красота») в частности.

Зачем смотреть. 2016-й – год первый эпохи сериалов нового поколения: на НВО выходит «Мир Дикого Запада», который задает совершенно новые стандарты производства, сам Вуди Аллен наконец-то дает себя уговорить снять для Amazon «Кризис в шести сценах», в Каннах состоялась шумная премьера первых эпизодов «Молодого папы» Паоло Соррентино. Второй сезон, по сложившейся уже традиции, показали на Венецианском фестивале летом 2019-го.

От Соррентино ждали сенсации и получили ее сполна: «Молодой папа» – наглое, смелое, остроумное и живое кино с прекрасными актерскими работами. Солирует здесь, конечно же, Джуд Лоу («Воображариум доктора Парнасса»), исполняющий роль новоизбранного папы. И, само собой, 70-летняя Дайан Китон («Энни Холл»), перевоплотившаяся в монахиню-наставницу: вместе они составляют экранный дуэт такой магнетической силы, что боишься упустить малейший нюанс диалога. Диалоги, само собой, выше всяких похвал, а сюжетные интриги срабатывают точно вовремя и с блеском, достойным цирковых фокусников, столь любимых Феллини. (Чье влияние определено ис-

пытывает Соррентино, не боясь в этом признаться ни себе, ни зрителям неофициальным римейком «Сладкой жизни».)

А еще в «Молодом папе» невероятно забавный второй план, на котором разворачиваются будни обитателей Ватикана с их экзотическими ритуалами – от утренних медицинских процедур старичков-кардиналов до бодрого футбольного матча монашек.

Фото: pinterest.com

«Мотель Бейтса» (Bates Motel)

Производство: A&E

Страна: США

Премьера – 18 марта 2013

Создатель: Карлтон Кьюз

В ролях: Вера Фармига и Фредди Хаймор

Количество эпизодов: 50

О чем. Приквелл классического фильма Альфреда Хичкока «Психо», в котором молодой Норман Бейтс и его мамочка попадают в Твин Пикс.

Для кого. Поклонникам сериала «Декстер», свидетелям культа Нормана Бейтса и всем влюбленным в образ Веры Фармиги: ради любимой актрисы мы готовы вытерпеть даже вторую часть римейка «Годзиллы».

Зачем смотреть. Если кино восьмидесятых подпитывалось сериалами – в диапазоне от «Семейки Адамсов» до «Миссии: невыполнима» (впрочем, в вялой форме этот процесс протекает и теперь, вспомним «Агентов АНКЛ» Гая Риччи), то трендом новейшего времени стали сериальные адаптации знаменитых фильмов.

Самый громким таким проектом оказался мегаломанский римейк «Мира Дикого запада», переоцененный и перехваленный – что только подтвердил крах второго сезона. И хотя большинство сериальных адаптаций пользовались зрительским успехом, по-настоящему успешными с художественной точки зрения можно назвать разве что «Фарго» и «Мотель Бейтсов».

Согласитесь, чтобы снимать приквелл «Психо», нужно обладать известной наглостью: автору полнометражного римейка Гасу Ван Сенту не помог даже талант. К счастью, авторы сериала перенесли действие в наше время, что избавило «Мотель Бейтса» от риска превратиться в стилизацию хичкоковского шедевра. И, по их собственному признанию, вдохновлялись не столько оригинальным «Психо», сколько первым сезоном «Твин Пикса». Что сообщает роману взросления будущего серийного убийцы – кстати, обратите внимание, до чего же Фредди Хаймор («Чарли и шоколадная

фабрика») похож на Энтони Перкинса, дополнительное забавное измерение.

Норман Бейтс, как известно, чудовище. Его мать в исполнении актрисы украинского происхождения Веры Фармиги («Отступники»), обладательницы магнетической красоты – хладнокровная убийца и манипулятор, о чем мы узнаем уже в первом эпизоде. Но жители городка, в котором авторы «Мотеля Бейтс» поселили своих героев, ничем не лучше.

Впрочем, здесь мы вторгаемся на территорию спойлеров. И хотя миссис Бейтс рано или поздно превратится в очаровательный скелет, а сам Норман в финальном сезоне непременно встретит Мэрион Крейн с чемоданом денег, кажется, это все, в чем зритель может быть уверенным до конца.

«Моцарт в джунглях» (Mozart in the Jungle)

Производство: Amazon Studios

Страна: США

Премьера – 6 февраля 2014

Создатели: Роман Коппола и Джейсон Шварцман

В ролях: Гаэль Гарсия Берналь, Малкольм Макдауэлл, Гретхен Молл, Лола Кёрк, Саффон Берроуз, Джейсон Шварцман, Моника Белуччи, Бернадетт Питерс.

Количество эпизодов: 40

О чем. Экранизация автобиографического романа американской гобоистки Блэр Тиндел «Моцарт в джунглях: секс, наркотики и классическая музыка» раскрывает закулисы Нью-Йоркского филармонического оркестра.

Для кого. Рекомендуются меломанам, поклонникам Гаэля Гарсия Берналя и ценителям «производственных» сериалов.

Зачем смотреть. За вычетом пресловутого служенья муз, работа музыканта Нью-Йоркского филармонического оркестра мало чем отличается от работы в любом другом творческом коллективе: здесь дружат и подсиживают, изменяют и снова влюбляются, самозабвенно отдают себя любимому делу и находят подработки на стороне – и все это на фоне противостояния двух дирижеров.

Ветерана, как всегда, очень выразительно сыграл Малькольм Макдауэлл («Цареубийца»), а Гаэль Гарсия Берналь («Наука сна») выступил в роли ветреного гения, которого инвесторы прислали на смену старому матерому волку с целью вытащить оркестр из кризиса. (В этом образе легко опознается Густаво Дудамель, венесуэльский вундеркинд, руководивший оркестром уже в 18 лет.)

Один из создателей сериала – удивительно похожий на своего отца Роман Коппола, чей единственный полный метр «Умопомрачительные фантазии Чарльза Свона-третьего» был разруган критикой как раз за то, чем пленяет «Моцарт в джунглях»: сновидческой легкостью, с которой приоткрывается занавес, за которым проходит частная вечеринка. Здесь можно повстречать звезду мюзиклов Бернадетт Питерс, драматурга Шона Уоллеса, потом-

ственную рокершу Лолу Кёрк и даже призрак Моцарта, но чужих сюда не пускают. (Джейсон Шварцман, кстати говоря, тоже член клана – племянник Копполы, отпрыск Талии Шир.)

Смешивая «производственный» сериал о трудах и днях профессионалов, содержащий массу забавных зарисовок из жизни оркестра, с романтической комедией, создатели «Моцарта в Джунглях» сняли умную, тонкую и смешную историю о природе творчества, которая рассказывает о столь тонкой материи намного точнее, чем байопики прославленных музыкантов или художников. Достаточно вспомнить совершенно дидактическую антологию «Гений» канала National Geographic.

Три первых сезона – выше всяких похвал (к слову, в третьем появляется Моника Белуччи в роли оперной дивы), а вот четвертый, после которого шоу закрыли, кажется явно лишним на этом празднике жизни. Впрочем, как обычно.

«На зов скорби» (Les Revenants)

Производство: Canal+

Страна: Франция

Премьера – 26 ноября 2012

Создатель: Фабрис Гобер

В главных ролях: Яра Пилартц, Клотильда Эсме, Пьер Перье, Селин Салетт.

Количество эпизодов: 16

О чем. Сериальный римейк полнометражного фильма Робена Кампийо, который стал заметной вехой в жанре «зомби-апокалипсиса»: однажды в небольшой альпийский городок начинают возвращаться люди, умершие много лет назад – но не за свежими мозгами, как это подразумевает жанр, а чтобы наладить с живыми перечеркнутые смертью отношения.

Для кого: поклонникам мистических мелодрам.

Зачем смотреть. Ожившие мертвецы в кинематографе изначально были метафорой – хоть у Джорджа Ромера, хоть у Джима Джармуша, но едва ли не впервые тема зомби препарируется с позиций мелодрамы: оказывается, даже самые зловещие мертвецы тоже хотят внимания и любви.

Отметим, что тема оживших мертвецов, которые возвращаются в свои бывшие дома, была заявлена в «Пикнике на обочине» братьев Стругацких еще в 1972 году. Но создатели сериала «На зов скорби» сделали истории вернувшихся с того света не только по-настоящему пугающими, причем без неотъемлемых для жанра крови и кишок. (Например, когда живым приходится спрашивать себя, действительно ли они – живые, а не зомби, или когда зрители понимают, что зомби-апокалипсис является частью чего-то большего и по-настоящему страшного.) Главное, что каждая такая история получилась еще и очень человеческой.

При этом создатели сериала постоянно играют с хронологией событий за счет флешбеков, что создает эффект закольцованности повествования, свойственный лучшим фильмам о временных парадоксах наподобие «Преступлений во времени» Начо Вигалондо.

И, конечно же, никуда не деться от сравнений с «Твин Пиксом»: снова маленький городок и его странные обитатели со своими тайнами, чья жизни опять преломлены сквозь призму гипнотической атмосферы сновидения – только без свойственной Дэвиду Линчу иронии. Здесь, к сожалению, все слишком серьезно.

«На зов скорби» – тот редкий случай, когда сериальный римейк оказывается удачнее полнометражного оригинала: обычно все бывает с точностью до наоборот. Но сами создатели сериала, кажется, так и не поняли, что же им делать с этим сюжетом, так что несмотря на замечательно сотканную атмосферу саспенса, осталось немало вопросов к мотивации персонажей и слабо продуманным характерам.

«Наемник Куорри» (Quarry)

Производство: Cinemax

Страна: США

Премьера – 9 сентября 2016

Создатели: Грэм Горди и Майкл Д. Фуллер

В ролях: Логан Маршалл-Грин, Дэймон Херриман, Джоди Бальфур, Никки Амука-Бёрд, Питер Муллан.

Количество эпизодов: 8

О чем. 1972 год. Вернувшийся из Вьетнама снайпер Мак Конуэй не может найти сочувствие в родном Мемфисе: для окружающих он не герой, а убийца. Конуэй с большим трудом адаптируется к мирной жизни и вполне естественно становится добычей преступников, которые вынуждают его стать наемным киллером преступного синдиката.

Для кого: полконникам нео-нуаров семидесятых годов и более поздних стилизаций.

Зачем смотреть. Завязка этой истории может показаться банальной, но дальше разворачивается безумие, бесконечно далекое от посконных боевиков наподобие «Стрелка», и сериал становится похожим на вязкий кошмар, в котором старое доброе ультранасилие сочетается с рядом совершенно сюрреалистических эпизодов. А гангстер-гей в исполнении австралийца Дэймона Харримана («Однажды... в Голливуде») бессовестно крадет шоу у главного героя, мятущегося душегуба по прозвищу Куорри (Логан Маршалл-Грин, «Апгрейд»): его сцены с матерью одни из самых остроумных в сериале.

Любителей динамичного действия может отпугнуть замедленный ритм в стиле семидесятых, которым «Куорри» отдает щедрую кинематографическую дань, но в то же время глубоко проработанный второй план и небанальная операторская работа привлекут киногорманов. Гипнотический стиль сохраняется на протяжении всего первого сезона еще и за счет того, что постановщиком всех восьми эпизодов выступил один режиссер, что случается нечасто. Грег Яйтанс известен как создатель совершенно беспредельного сериала «Банши», который задал тренд нового вестерна, но стилизованные нео-нуары ему тоже оказались вполне по плечу.

К большому сожалению, шоу так и не продлили на следующий сезон.

«Нарко» (Narcos)

Производство: Netflix

Страна: США

Премьера – 28 августа 2015

Создатели: Крис Бранкато, Карло Бернард и Даг Мирро

В ролях: Педро Паскаль, Вагнер Моура, Бойд Холбрук, Луис Гусман, Паулина Гайтан, Джоанна Кристи.

Количество эпизодов: 30

О чем. Байопик о жизни, удивительных приключениях и вполне заслуженной гибели одного из самых одиозных наркобаронов мира – Пабло Эскобара.

Для кого: поклонникам «мафиозного» жанра.

Зачем смотреть. История восхождения Пабло Эскобара к вершинам теневой власти стала одним из первых громких успехов Netflix наряду с «Лиллехаммером», «Карточным домиком» и «Оранжевым – хитом сезона». Создателей сериала консультировали Хавьер Пенья и Стив Мерфи – реальные агенты Наркоконтроля, чьи не всегда светлые образы воплотили на экране Бойд Холбрук («Ночной беглец») и Педро Паскаль («Kingsman: Золотое кольцо»). Так что несмотря на массу несоответствий по мелочам, в целом «Наркос» более-менее достоверно отражает реальные события.

Главную претензию к сериалу вызывает желание создателей показать Эскобара наркобароном с человеческим лицом, хотя всякий желающий может с помощью гугла убедиться в том, что миляга с бесконечно добрыми глазами Вагнер Моуро («Элитный отряд») мало напоминает реального Пабло Эскобара, от которого даже на фотографиях веет загробным холодком. Особенно неубедительно экранный Эскобар смотрится на фоне своей банды: его головорезы выглядят куда как более опасными людьми, чем их кровавый атаман. В сериале как минимум две трети преступлений Эскобара остались за кадром, что можно объяснить нерезиновой драматургией. Сложнее понять, почему сам наркобарон, в действительности имевший склонность к педофилии, показан примерным семьянином.

Успех первый двух сезонов создал своего рода моду на сериалы о наркокартелях, включая прямое продолжение «Наркос», посвященное бесславному пути главе картеля Синалоа про прозвищу «Эль Чапо», а также таким «национальным» наркоэпопеям, как испанский «Кокаиновый берег» и итальянский «Ноль ноль ноль».

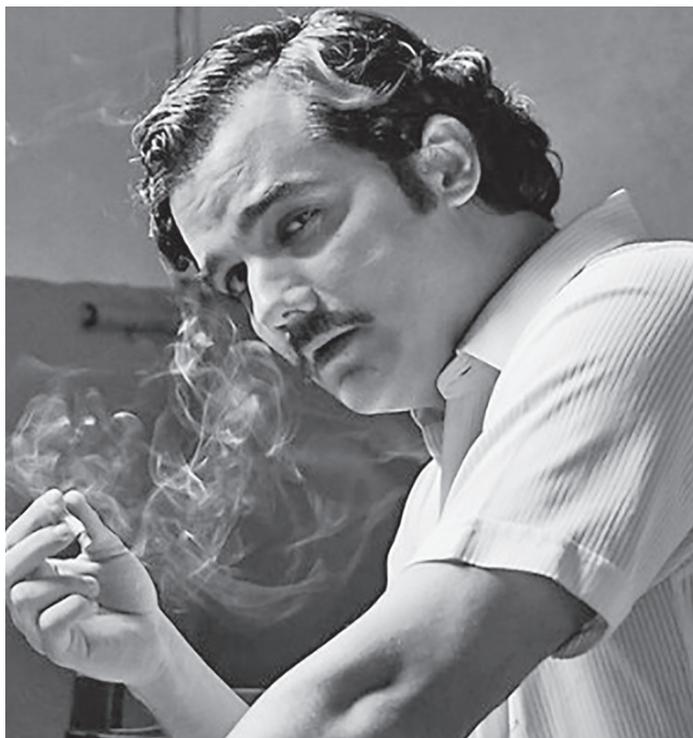

Фото: amazon.com

«Настоящий детектив» (True Detective)

Производство: НВО

Страна: США

Премьера – 12 января 2014

Создатели: Ник Пиццолато и Кэри Фукунага

В ролях: Вуди Харрельсон, Мэттью Макконахи, Мишель Монаган, Ши Уигэм, Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс, Винс Вон, Махершала Али, Стивен Дорфф, Сара Гадон

Количество эпизодов: 24

О чем. Щедрая дань «Твин Пиксу»: странное расследование странного дела о ритуальном убийстве проститутки в Луизиане середины девяностых, которое растянулось на долгих 17 лет. А еще одна из очередных недостижимых вершин в детективном жанре наряду с «Фарго» – обе антологии вышли на экраны с разницей в несколько месяцев.

Для кого. Сериал, обязательный для просмотра всем неравнодушным к современной массовой культуре.

Зачем смотреть. Несмотря на очевидные заимствования из того же «Твин Пикса» и козновского дебюта «Просто кровь», первый сезон «Настоящего детектива» сам стал вехой и объектом подражания. Это сложносочиненный и весьма изысканный жанровый микс нео-нуара (где непременно закадровый текст представляет собой показания, данные на допросе) и семейной драмы, разворачивающейся среди прекрасных и одновременно пугающих пейзажей в стиле «южной готики».

Прекрасный образец «большого стиля», который отличает лучшую сериальную продукцию от ведущих производителей (куда, безусловно, входит НВО наравне с Showtime и британским BBC), «Настоящий детектив» многослоен и до предела насыщен: как драматургическими решениями, когда действие развивается в трех временных пластах с многочисленными флешбеками, а все персонажи в той или иной степени оказываются ненадежными рассказчиками – так и техническим мастерством. (Чего только стоит шестиминутная сцена перестрелки, снятая одним кадром.)

А лощенный Мэттью Макконахи, уже показавший мастерство перевоплощения в «Далласском клубе покупателей», очень убедительно изобразил метаморфозы своего героя за десять лет.

Образ Раста Коула стал одной из главных удач создателей «Настоящего детектива», и основная претензия к следующим сезонам антологии в целом одна – герои попроще. В той или иной степени души всех персонажей «Настоящего детектива» разъедают темные бездны. Но именно Раст Коул, бывший агент наркоконтроля под прикрытием, сосланный в глушь (где он раскалывает местных пьяных душегубов, как орешки, и галлюцинирует от веществ, которые продолжают бродить в его крови), произносит в кадре пресловутые монологи, придающие этому рядовому, в общем-то, триллеру философскую глубину.

Его напарник в исполнении Вуди Харельсона («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») положил начало галерее брутальных героев сериалов, переживающих кризис маскулинности – но именно на таком контрасте с характером Раста Коула, расчеловеченным, кажется, до последнего предела, этот экранный дуэт засиял правильным светом. И стал, пожалуй, одним из самых запоминающихся тандемов бадди-муви последних лет.

Вызывающая неполиткорректность первого сезона антологии с его мизогинией, нигилизмом, критикой церкви и будничностью зла (в самом широком диапазоне от педофилии до человеческих жертвоприношений) очевидно, показалась авторам чрезмерной, и в следующих сезонах авторы уделили куда больше внимания человеческим драмам, чем философским концепциям. Что также не пошло на пользу антологии: третий сезон, по сути являясь римейком первого, выглядит едва ли не самопародией.

«Необычный детектив/Необычные» (The Unusuals)

Производство: ABC

Страна: США

Премьера – 8 апреля 2009

Создатель: Ноа Хоули

В ролях: В ролях: Джереми Реннер, Адам Голдберг, Гарольд Перрино, Эмбер Тэмблин, Джошуа Клоуз.

Количество эпизодов: 10

О чем. Женщина-полицейский с лицом и фигурой Эмбер Тэмблин («Джанго освобожденный») переводится в Нью-Йорк и обнаруживает в «убойном» отделе, где ей теперь предстоит работать, форменную команду фриков.

Для кого. Поклонникам неформатных комедий.

Зачем смотреть. Идиотский, совершенно анархический, не замутненный особыми смыслами комедийный сериал о детективах условного убойного отдела в Нью-Йорке. Да еще и с первоклассными актерами в главных ролях – первой заметной ролью Адама Голдберга стал фильм Спилберга 1998 года «Спасти рядового Райана», а Джереми Реннер уже после «Необычных» прославится в «Повелителе бури» Кэтрин Бигелоу и «Городе воров» Бена Аффлека.

На первый взгляд, «Необычный детектив» наследует глуповатый юмор восьмидесятнических комедий о полицейских напарниках наподобие «Сетей зла» Тома Манкевича. Но с циничных позиций конца нулевых, когда Тарантино, Кевин Смит, братья Коэн и Хэл Хартли научили нас смеяться по-новому, что придает всему происходящему на экране отчетливый сюрреалистический оттенок.

Наблюдать за выходками героев не всегда комфортно, иногда странно до недоумения, но практически все время – очень смешно. К сожалению, зрители не оценили обаяния первой крупной работы Ноа Хоули, который в дальнейшем прославился антологией «Фарго»: пилот стартовал с весьма низким пока-

зателем 6,8 млн, и уже через неделю охват скатился до 6 млн. Этот талантливый, но потерявшийся во времени сериал так и остался странным курьезом, уродцем среди более удачливых собратьев, одним словом – «Необычным». Самое время вернуть его зрителям.

«Низкое зимнее солнце» (Low Winter Sun)

Производство: AMC

Страна: США

Премьера – 11 августа 2013

Создатель: Крис Манди

В главной роли: Марк Стронг

Количество эпизодов: 10

О чем. Двое полицейских убивают третьего – коррумпированного копа, тем самым совершая, по их мнению, справедливость. Но одно преступление тянет за собой новые, и вот уже двое стражей правопорядка обнаруживают себя по горло увязнувшими в криминальном болоте.

Для кого. Для любителей суровых полицейских драм.

Зачем смотреть. Римейк британского телефильма 2006 года, поставленного Эдриеном Шерголдом («Последний палач») американцы умудрились растянуть на десять серий, при этом удивительным образом не растеряв ни капли напряженной и сумрачной атмосферы оригинала – нуара о двух шотландских полицейских, которые идут на преступление и постепенно все глубже погружаются в свой личный ад.

Как и в британской версии, главную роль сыграл фактурный Марк Стронг, вот только место действия перенесли из Эдинбурга в еще более депрессивный Детройт – некогда мощный центр автомобилестроения, пришедший в полный экономический упадок.

Само собой, убийство вынужденно тянет за собой цепочку подлогов, компромиссов, нервных срывов и новых преступлений, так что герою Марка Стронга, не успевшему растерять на полицейской службе остатки совести, не позавидуешь. Наблюдать за его игрой совершенно не скучно на протяжении всех десяти эпизодов, но по какому-то чудовищному недосмотру менеджеры канала пускали в один день и подряд с «Низким зимним солнцем» безусловный суперхит «Во все тяжкие», который оттянул на себя все рейтинги.

Как результат, об Уолтере Уайте и Джесси Пинкмане было снято пять сезонов, а история чувствительного полицейского Френка Эгню закончилась после первого же.

«Новости/Отдел новостей» (The Newsroom)

Производство: НВО

Страна: США

Премьера – 24 июня 2012

Создатель: Аарон Соркин

В ролях: Джефф Дэниэлс, Эмили Мортимер, Элисон Пилл, Дев Патель, Оливия Манн, Сэм Уотерстоун, Джейн Фонда.

Количество эпизодов: 25

О чем. Сериал достаточно правдоподобно живописует будни сотрудников новостного канала, изящно вписывая реальные события – от убийства Усамы Бин Ладена и до «оккупай Уолл-стрит», в вымышленную реальность кабельного телеканала ACN.

Для кого. Для журналистов, сочувствующих и поклонников продукции НВО.

Зачем смотреть. 24 часа и семь дней в неделю – таков режим жизни новостийщика, представителя самой сложной и неблагодарной, но в то же самое время наиболее увлекательной профессии журналистского цеха.

Сериал НВО о работе новостной редакции стал хрестоматийным, не в последнюю очередь, благодаря блестящему сценарию Аарона Соркина («Социальная сеть»), который должен войти во все учебники сериальной драматургии. Соркин придумал очень яркие типажи на всех уровнях истории, запоминающиеся и живые, и очень органично встроил многократные переплетения личных отношений сотрудников редакции в исторический контекст. Ведь жизнь новостной редакции неотделима от политической и социальной жизни страны, и героям приходится спасать свои ломающиеся судьбы и тонущие карьеры на фоне реальных выборов, стихийных бедствий и громких скандалов в верхах.

Иногда такая драматургия напоминает цирковые фокусы, секрет которых понятен даже детям, но в целом от событий сериала захватывает дух. И главное: авторам удалось передать бешеный ритм работы новостийщиков, всецело преданных своей работе. Ведь для настоящего журналиста работа является смыслом его жизни, и в «Новостях» это показано более чем доходчиво.

«Обмани меня/Теория лжи» (Lie to Me)

Производство: FOX

Страна: США

Премьера – 21 января 2009

Создатель: Сэмюел Баум

В главной роли: Тим Рот

Количество эпизодов: 48

О чем. У гениального доктора Кела Лайтмана и его помощников нет отбоя в клиентах: сутки напролет они участвуют в расследованиях ФБР и работают на частных лиц, оказавшихся в беде, ведь доктор Лайтман – мастер распознавания лжи. Великолепная детективная интрига унавожена нехитрым тезисом: вся наша цивилизация построена на обмане.

Для кого: поклонникам поп-психологии, любителям процедуралов о запутанных расследованиях и фанатам Тима Рота («Бешеные псы»).

Зачем смотреть. Весьма лихой процедурал, несущийся на предельных скоростях: в первых эпизодах мы следим одновременно за двумя-тремя параллельными расследованиями. Доктор Лайтман – «безумный ученый» со своим кодексом чести и собственными скелетами в шкафу: он обладает уникальной способностью распознавать ложь благодаря микромимическим движениям лица, которые лгущие люди совершают безотчетно, что делает героя Тима Рота непревзойденным в профессии и не особенно счастливым в личной жизни.

Пожалуй, это лучший среди аналогичных сериалов, посвященных альтернативным методам расследований. «Мыслить, как преступник» начал уверенно сдуваться после ухода из проекта Мэнди Пэттинкина («Рэгтайм») и стал совершенно невозможным примерно в том сезоне, когда герой Мэтью Грея Габлера сделал каминг-аут. Да и потом, откуда даже в такой огромной стране, как Америка, столь запредельное количество разнообразных маньяков, на любой вкус и диагноз?

К сожалению, к финалу первого сезона сериал теряет находчивость и остроту, скатываясь до банальных историй о пресловутых серийных убийцах или исламских террористах, но второй сезон с лихвой это окупает: чего только стоит эпизод с обвиняемой, чье сознание расщеплено на три разные личности – каждая из них пытается провести мудрого доктора Лайтмана. Увы, второй сезон стал последним, когда шоу было по-настоящему увлекательным и непредсказуемым.

Фото: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

«Обратная сторона Луны»

Производство: Первый канал

Страна: РФ

Премьера – 5 ноября 2012

Создатели: Александр Цекало и Александр Котт

В ролях: Павел Деревянко, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Сэм Трескунов, Игорь Ясулович, Сергей Колтаков, Александр Яценко.

Количество эпизодов: 32

О чем. Адаптация британского хита «Жизнь на Марсе»: милиционер из 2011 года, казалось бы, вот-вот достигнет маньяка, поискам которого отдал три года жизни, но в этот момент сам становится его жертвой. Очнувшись в 1979 году, герой обнаруживает себя в теле своего отца, тоже капитана милиции.

Для кого. Для поклонников франшизы и читателей фантастических романов про «попаданцев»

Зачем смотреть. О тщательности авторов российской адаптации британского феномена «Жизнь на Марсе» (кстати говоря, одной из лучших российских адаптаций западного шоу) говорит само название. Там, где британец ностальгическим улыбнётся на первых же нотах знаменитой песни Дэвида Боуи Life On Mars?, постсоветский меломан заботливо достанет с полочки югославский «винил» Dark Side Of The Moon – главной пластинки главного советского ансамбля Pink Floyd.

Приключения капитана московской милиции Соловьева в 1979 году в целом повторяют сюжетные перипетии оригинального британского сериала, но с поправкой на местности: «Обратная сторона Луны» насыщена массой мемов, обыгрывающих знаковые явления советской поп-культуры. Один из самых забавных – встреча с главным героя-«попаданца» с Высоцким, которому дарит знаменитую фразу «Вор должен сидеть в тюрьме».

В целом, российский сериал значительно выиграл оттого, что основной упор был сделан не на мистику и саспенс, как это было в англо-американских версиях, а на юмор, который высекается

из множества анахронизмов: ведь за тридцать с небольшим лет жизнь на постсоветском пространстве и правда поменялась самым радикальным образом. Вот если бы герой Павла Деревянко («Брестская крепость») не пучил так отчаянно глаза в первых эпизодах, удивляясь реалиями дивного старого мира вокруг, было бы вообще замечательно.

Впрочем, настоящей катастрофой стал второй сезон, а первый занимает достойное место среди топовых российских сериалов новейшего времени – которых, в общем, не так уж и много, на пальцах пересчитать.

«Обычная женщина»

Производство: ТВ-3

Страна: РФ

Премьера – 29 октября 2018

Создатели: Борис Хлебников, Валерий Федорович и Евгений Никишов

В ролях: Анна Михалкова, Евгений Гришковец, Татьяна Догилева, Александра Бортич, Мария Андреева, Аглая Тарасова.

Количество эпизодов: 9

О чем. «Во все тяжкие», да на русский лад: обычная женщина с лицом Анны Михалковой («Изображая жертву») тянет на себе цветочный магазин, терпит тещу, воспитывает детей и нянчится с инфантильным мужем – в свободное от основной работы время, когда ей не приходится руководить подпольной сетью секс-услуг для клиентов с фантазией.

Для кого. Ценителям творчества Бориса Хлебникова и просто – качественных сериалов.

Зачем смотреть. Вторая работа на телевидении Бориса Хлебникова («Свободное плавание») – однозначно, один из лучших российских сериалов последних лет, который не только является первоклассным зрелищем, но еще и объясняет кое-что о времени и о людях.

Поначалу может даже показаться, что Хлебников, работающий на мейнстрим – это лучшее, что он сделал как постановщик. Дело в высоком профессиональном качестве продукта: от динамичного сценария и до режиссуры, точной и как-то совсем не по-Хлебниковски строгой. Но где-то к пятому эпизоду как раз образцово скроенный сценарий и начинает вызывать вопросы, когда один конфликт наслаивается на другой так по-ученически старательно, как будто авторы сценария, дебютанты Марина Меленевская и Денис Уточкин, не ложатся спать без томика Макки под подушкой.

И тогда понимаешь, что в этой бешено галопирующей сюжетной скачке как раз не хватает того самого «воздуха» из прежних хлебниковских фильмов, за который его и поругивали критики.

Всех этих иронических зарисовок из повседневной жизни и случайных, казалось бы, сцен, бесполезных с точки зрения драматургии, но дающих удивительно точное ощущение подлинности этой самой жизни, столь достоверно показанной на экране.

Все остальное – выше всяких похвал. Начиная с игры Анны Михалковой в роли человека с двойным дном. (Чего только стоит блестящая сцена в пилоте, когда, отправляясь прятать труп, Марина прощается с мужем до вечера, болтая о всяких хозяйственных пустяках, – но в подтексте, по сути, прощается с ним надолго.) И заканчивая ненавязчивой моралью этой истории, в которой нет ни одного положительного персонажа – не зря сериал номинировался на множество премий, но был награжден только за работу Михалковой. Непросто признать правоту этого саркастического портрета «обычной семьи», в которой никто никому не верит и не говорит ни слова правды.

«Озарк» (Ozark)

Производство: Netflix

Страна: США

Премьера – 21 июля 2017

Создатели: Билл Дюбук и Марк Уильямс

В ролях: Джейсон Бейтман, Питер Маллан, Лора Линни.

Количество эпизодов: 20

О чем. Озарком называется озеро в штате Мичиган. Главный герой сериала, названного в честь этого озера, – финансист и примерный семьянин, который отмывал деньги второму по величине мексиканскому наркокартелю, пока схема не дала сбой, и наш герой получил одно из тех предложений, от которых невозможно отказаться. Теперь, чтобы спасти жизнь своей семьи, ему придется начинать все сначала.

Для кого. Ценителям крепких и цепких криминальных драм в стиле «Во все тяжкие».

Зачем смотреть. Один из немногих по-настоящему достойных продуктов Netflix с тщательно продуманными героями и цепкой интригой, возможно, чересчур неспешно запрягает, но грамотно удерживает интерес на протяжении двух сезонов – тот случай, когда продолжение получилось даже удачнее.

Исполнитель главной роли Джейсон Бейтман (печально) известен ролями в комедиях наподобие «Поймай толстуху» или «Новогодний корпоратив», так что «Озарк» стал для актера весьма амбициозным проектом. Как ни странно, комик средней руки оказался не просто отличным драматическим актером, но еще и мастеровитым режиссером-постановщиком.

Несмотря на то, что сериал колеблется между очень жесткой, даже жестокой криминальной драмой и семейным «телемылом», ни причаливая ни к тому, ни к другому берегу «Озарка», интрига не отпускает ни на минуту. В немалой степени интерес к шоу держится благодаря тщательной психологической прорисовке характеров, придающих особую достоверность в условиях традиционных сюжетных ходов тысяча первой истории о хорошем парне на службе злу.

Да и сама постановка сделана на очень высоком уровне – второе режиссерское кресло не зря просиживала совершенно удивительная Эллен Кёрас, документалистка, трудившаяся оператором у Мишеля Гондри и на двух эпизодах «Кофе и сигарет» Джима Джармуша. Как режиссер она приложила руку еще и к неплохому сериалу «Убывающая вода».

Фото: imdb.com

«ООО «Божья благодать» (Perpetual Grace, LTD)

Производство: Erix

Страна: США

Премьера – 2 июля 2019

Создатель: Стивен Конрад

В ролях: Джимми Симпсон, Бен Кингсли, Крис Конрад, Луис Гусман, Терри О'Куинн, Кертвуд Смит, Джеки Уивер.

Количество эпизодов: 10

О чем. Депрессивный пожарный, снедаемый чувством вины за погибшего товарища, соглашается на беспроектную, на первый взгляд, авантюру, чтобы обеспечить образование детям покойного. Дорога в ад, как известно, вымощена самыми благими намерениями, и практически сразу идеальная авантюра начинает расползаться по швам. Во-первых, благодаря цепи нелепых случайностей, а во-вторых потому, что каждый герой этой истории не тот, за кого себя выдает.

Для кого. Поклонникам абсурдистской шпионской комедии «Патриот» в частности и небанальных жанровых решений в сериальном формате – в целом.

Зачем смотреть. Следом за «Патриотом», который сделал со шпионским жанром в формате сериала примерно то же, что «Твин Пикс» – с детективом (то есть разобрал до последней детали и собрал заново так, что все изумились), Стив Конрад решил освоить жанр нуара, скрестив его, на всякий случай, с вестерном и поперчив абсурдистским юмором самого черного толка. В результате «ООО «Божья благодать» стал одним из главных сериалов 2019 года, затмив собой даже таких тяжеловесов, как долгожданные новые сезоны «Настоящего детектива» и «Мира Дикого запада».

Несмотря на неспешный темп и несколько затянутые диалоги, смотрится шоу с большим интересом. В первую очередь, конечно же, благодаря изобретательному сценарию Стива Конрада и Брюса Терриса, которые очевидно вдохновлялись драматургией братьев Коэн, с их вкусом к абсурдным историям, персонажам-фрикам из

народа и алогичным сюжетным ходам, когда случайное движение приводит к непредсказуемым последствиям.

Но не в последнюю очередь, потому, что постоянная команда актеров, состоящая из брата шоураннера Криса Конрада, Терри О'Куинна («Секретные материалы: Борьба за будущее») и Кертвуда Смита («Робот-полицейский»), которая перекочевала из «Патриота», усилилась совершенно неотразимым в своей новой роли Беном Кингсли («Смерть и девушка») и австралийской теледивой Джеки Уивер («Пикник у висячей скалы»), которые создали впечатляющие образы экранной пары. А еще харизматичным комиком Дэймоном Хэрриманом («Однажды... в Голливуде»), который, к нашему зрительскому счастью, снимается все чаще.

С визуальной точки зрения это один из наиболее кинематографичных сериалов, которые появлялись в последнее время на малых экранах, с очень изящной операторской работой – то в сепии, то в ч/б. Но, к сожалению, жанровые игры стали как раз самым слабым местом сериала: бесконечные и совсем неспешные диалоги на крупных планах, как и полагается в вестернах, с непривычки могут несколько утомить.

Но всякий раз, когда в кадре появляется 75-летний сэр Бен Кингсли – брызжащий совершенно молодой энергией, способный быть с одинаковой убедительностью как страшным, так и смешным, история каждый раз получает очередное «второе дыхание».

«Ослепленные огнями» (Slepnać Od Światel/Blinded By The Lights)

Производство: HBO Polska

Страна: Польша

Премьера – 27 октября 2018

Создатель: Кшиштоф Сконежны

В ролях: Ян Фрыч, Камиль Ножиньский, Цезарь Пазура, Роберт Венцкевич.

Количество эпизодов: 8

О чем. Наркодилер, обслуживающий варшавскую богему – на-верное, самый законспирированный наркодилер в стране: ведь его провал потянет за собой цепочку нежелательных визитов полиции к топовым политикам, артистам и телеведущим. Но когда Куба наконец-то решает устроить себе давно заслуженный отдых на теплых морях, неприятности начинают расти снежным комом.

Для кого: любителям неонуаров наподобие «Настоящего детектива» и ценителям польского кинематографа – одного из прекраснейших кинематографов на свете.

Зачем смотреть. Магнетический нео-нуар в формате мини-сериала, в котором ощутимо влияние фильмов Николаса Виндинга Рефна – как раннего, с его бесконечной тоской депрессивных кварталов, мелкими гангстерами и косноязычными разговорами за столом, отчего они кажутся еще более неловкими и затянутыми. Так и позднего, с неоновой жизнью клубов и ночными планами Варшавы, которая выглядит совершенно призрачной, несмотря на обилие автомобилей и пешеходов.

Главного героя «Ослепленных огнями» играет непрофессиональный актер Камиль Ножиньский, популярный в Польше хип-хоп-артист – что, очевидно, добавляет смыслов для польской аудитории. Его герой по имени Куба от одного эпизода к другому попадает в замес один страшнее другого, и вот уже под угрозой не только благополучие самого Кубы, но еще и жизнь его близких.

HBO Polska экранизировали роман Якуба Жульчика, которого называют «одним из самых востребованных писателей молодого

го поколения», как и полагается, с очень подробной разработкой каждого персонажа, неторопливо раскручивая маховик сюжета. Но главное, что удалось создателям «Ослепленных огнями» – это вязкая, сновидческая атмосфера, свойственная лучшим фильмам жанра нуар, с его ощущением потустороннего на расстоянии вытянутой руки и холодком близкой смерти на затылке. Не в последнюю очередь благодаря тому, что постановщиком всех эпизодов выступил один режиссер, Кшиштоф Сконежный. Ему всего 35, и за душой у него только одна картина, но впереди, очевидно, ждет большое и славное будущее.

А еще отдельное спасибо за волшебную песню *It's Raining Today* из третьего сольного альбома Скотта Уокера, которая звучит на титрах.

«Остаться в живых» (Lost)

Производство: ABC

Страна: США

Премьера – 22 сентября 2004

Создатели: Дж. Дж. Абрамс, Деймон Линделоф и Джеффри Либер.

В ролях: Сэм Андерсон, Хорхе Гарсиа, Эванджелин Лилли, Навин Эндрюс, Терри О`Куинн, Нестор Карбонелл, Малкольм Дэвид Келли, Мишель Родригес, Джефф Фэйи.

Количество эпизодов: 121

О чем. Во время авиаперелета из Америки в Австралию современные Робинзоны Крузо терпят крушение на острове, который оказывается не менее странным и зловещим местом, чем пресловутый Твин Пикс.

Для кого. Несмотря на парочку жестоких сцен, это сериал, который можно смело рекомендовать всем.

Зачем смотреть. Великая классика, образцовое ТВ-шоу, заслужившее за шесть лет эфира массу наград и преданную армию поклонников. История четырнадцати персонажей, переживших крушение самолета над вроде бы безлюдным островом, где начинают твориться очень странные дела задолго до того, как это стало мейнстримом, задала новый стандарт телеразвлечения.

Следом за «Кланом Сопрано» «Остаться в живых» стал образцом сериала XXI века как зрелища принципиально нового типа, на котором не экономят ни денег, ни идей. (Лостопедия уверяет, что пилотная серия «Таинственный остров» на 2004 год стала самым дорогим пилотом в истории ТВ, с бюджетом от 10 до 14 млн.)

Хотя сами авторы указывали в качестве источников вдохновения Жюль Верна и Стивена Кинга, корни рассказанной в сериале истории уходят в мировую культуру намного глубже – например, в творчество латиноамериканских «магических реалистов», в частности, Адольфо Бьёй Касареса, достигшего виртуозности в играх со временем и пространством. Необитаемый остров, на котором обитают Другие, а в джунглях сокрыта тайная лаборатория – это прямая отсылка к его роману «Изобретение Мореля».

«Остаться в живых» напоминает густой постмодернистский коктейль, в котором американский маскульт в диапазоне от самого пошлого телемыла вплоть до классического вестерна «Дилжанс» Джона Форда (откуда перекочевал ансамбль персонажей, которые волей судьбы оказались в одном салоне самолета, но впоследствии оказываются не теми, за кого себя выдают) изобретательно смешан с мистицизмом, поп-философией и всякого рода теориями заговора.

При этом собственная мифология сериала не менее увлекательна, чем любимый спорт юных критиков – ловить «пасхальные яйца», летящие в зрителей с экрана. Я провел немало увлекательных минут, изучая в интернете фанатские обсуждения сериала: в частности, как можно трактовать финал. Как мы помним благодаря «Твин Пиксу», создание собственной мифологии вокруг сериала – одна из слагаемых культа. И, конечно же, сам сериал оказал огромное влияние как на массовую культуру (в диапазоне от игр до комиксов), так и на последующие сериалы – как наиболее очевидный пример вспомним «Мир Дикого запада», на котором создатель «Остаться в живых» Дж Дж Абрамс работал исполнительным продюсером.

К сожалению, как это часто бывает, рейтинги перевешивают чувство меры, и два последних сезона в перспективе кажутся лишними. Но первые – выше всяких похвал.

«Острые козырьки» (Peaky Blinders)

Производство: BBC Two (1-4 сезоны), BBC One (5 сезон)

Страна: Великобритания

Премьера – 13 сентября 2013.

Создатель: Стивен Найт

В ролях: Киллиан Мерфи, Аннабель Уоллис, Сэм Нилл, Хелен Маккрори, Том Харди, Джо Коул, Пол Андерсон, Эдриен Броуди, Энди Найман.

Количество эпизодов: 30

О чем. Гангстерская эпопея о банде Шелби, которые стали в начале XX века городской легендой Бирмингема – в том числе благодаря бритвенным лезвиям, которые вшивали в козырьки кепок, этой неотъемлемой части пролетарского гардероба.

Для кого. Ценителям гангстерских эпопей и всем зрителям обоего пола, влюбленным в голубые глаза Киллиана Мэрфи.

Зачем смотреть. Британский ответ американской «Подпольной империи» – история банды, чьи подвиги стали бирмингемским фольклором: юный Стивен Найт (будущий сценарист «Порока на экспорт» и создатель «Табу» с Томом Харди в главной роли) слышал истории об «Острых козырьках» еще от своего деда. Это была едва ли не первая преступная группировка в Британии, которая подражала американским гангстерам не только в манере поведения или стиле одежды, но и привычкой вести дела, в частности, коррумпируя полицию.

Киллиан Мерфи («Ветер, который качает вереск») в роли главаря банды выглядит весьма эффектно и убедительно – его проезд на лошади под песню Ника Кейва Red Right Hand стал одним из самых запоминающихся визуальных образов сериала. Следом за Майклом Питтом в «Подпольной империи», который также играл представителя «потерянного поколения», вернувшегося из окопов Первой мировой, Мерфи продолжает тему «судьбы солдата в Америке» (как перевели в СССР название фильма Рауля Уолша «Бурные двадцатые»). Их герои, надломленные самой страшной на тот момент бойней в истории, не представляли дальнейшей

жизни без ощущения опасности и риска. Но в отличие от Джимми Дармоди, Томас Шелби рожден быть большим боссом, и Киллиан Мерфи очень точно передает все оттенки этой сложной роли.

Сталкивая своих героев то с британскими спецслужбами, то с ИРА, то с еврейской мафией, первые два сезона Стивен Найт эффектно лавировал между реальной историей и вымыслом (например, Уинстон Черчилль, который появляется в ряде эпизодов в качестве главы МВД, в действительности занимал этот пост перед войной), создавая эффектное и напряженное зрелище с неожиданными ходами и яркими персонажами. Но увы, уже к третьему сезону шоу начинает вязнуть в пресловутой «клюкве» и банальностях. И хотя рейтинги стабильно растут – пятый сезон только в Британии посмотрели свыше 7 млн. зрителей, что втрое больше охвата премьерной трансляции, качество самого зрелища неуклонно снижается.

Фотомо: whats-on-netflix.com

«Отбросы/Плохие/Неудачники» (Misfits)

Производство: E4

Страна: Великобритания

Премьера – 12 ноября 2009

Создатель: Говард Оверман

В ролях: Айвэн Реон, Роберт Шиэн, Лорен Сока, Антония Томас, Нейтан Стюарт-Джарретт, Джозеф Гилган, Мишель Ферли, Декстер Флетчер.

Количество эпизодов: 37

О чем. История пятерых молодых правонарушителей, которые день за днем собираются вместе на общественных работах, куда их отправили по суду. С одной оговоркой: вся эта молодая шпана одновременно получает «геройские» суперспособности.

Для кого. Раскованную молодежную комедию – раскованной молодежи. Любителям графических романов тоже стоит обратить внимание.

Зачем смотреть. Телевизионный хит конца нулевых, завораживающий своим остроумием и пустотой, – но однозначно один из лучших актерских ансамблей в сериалах последних лет. К сожалению, изначальные герои продержались только три сезона, к тому же в третьем вместо покинувшего проект Роберта Шиэна («Хроники хищных городов») был введен Джозеф Гилган (сериал «Проповедник»). Его герой стал достойной заменой болтуну и отморозку Нэйтану, но примириться с новыми героями оказалось не так и просто.

Как это принято в британских «ансамблевых» сериалах, каждый герой олицетворяет определенный социальный тип: параноидальный гик из самой верхушки среднего класса, гопница из семьи люмпен-пролетариев, чернокожая тусовщица, оступившийся чемпион и вороватый выродок приличного семейства. Теперь параллельно с уборкой мусора и прочими общественно-полезными делами им приходится примирять свои необычные таланты со своими не такими уж удачливыми планами – да еще и параллельно притираться друг к другу.

Весь первый сезон я был уверен, что смотрю экранизацию какого-то графического романа, но оказалось, что это оригинальный сюжет создателя сериала Говарда Овермана, который продолжит свои фантазии на тему супергеройских жанров в «Человеке будущего» и «Обезбашенных». Между тем, «Отбросы» закладывают эстетику сериального комикса со всеми ее составляющими: вызывающе неправдоподобным сюжетом, особенной цветовой гаммой, героями-типажами и диалогами – хлесткими, оскорбительными и смешными. Сам Оверман доведет этот стиль до блеска в «Холистическом детективном агентстве Дирка Джентли», а вершиной жанра станет «Утопия» Дэнниса Келли.

И, что неизбежно, любой другой фильм о сообществе молодых людей с супергеройскими способностями – от первого ситкома во вселенной DC «Бессильных» и заканчивая «Пацанами» 2019 года, теперь обречен на сравнения с «Отбросами». Как правило, не в пользу новоделов.

«Оттепель»

Производство: Первый канал

Страна: РФ

Премьера – 2 декабря 2013

Создатель: Валерий Тодоровский

В ролях: Евгений Цыганов, Александр Яценко, Анна Чиповская, Виктория Исакова, Михаил Ефремов, Павел Деревянко, Владимир Гостюхин, Андрей Смирнов.

Количество эпизодов: 12

О чем. Российский ответ «Безумцам»: рассказ о кинотусовке советских шестидесятых. В центре сюжета – кинооператор, запутавшийся в своих отношениях с начальством, женщинами, коллегами и властью.

Для кого. Временами я и сам затрудняюсь ответить на вопрос, для кого снимаются российские сериалы.

Зачем смотреть. Ностальгический ответ продюсера и режиссера Валерия Тодоровского, сына выдающегося советского кинорежиссера Петра Тодоровского (впрочем, Валерий и сам поставил три очень хороших фильма: «Любовь», «Страна глухих» и «Любовник»), самому себе двадцатилетней давности – Тодоровскому-сценаристу фильма «Над темной водой», посвященного отцам-шестидесятникам и их беспутным друзьям.

Другое время – иные настроения, даже песни иные: вместо воробьиного безумия Сергея Курехина в кадре звучит уважаемый поп-шлягер Константина Меладзе. А вместо нервного, мятущегося героя Александра Абдулова в фильме 1992 года – застывшее в навеки ленивой, ничего не выражающей гримасе лицо Евгения Цыганова («Прогулка»), который страдает, любит, работает и пьет с одинаковой миной.

Фильм Дмитрия Месхиева сводил счеты со старшим поколением творческой интеллигенции не только со свойственным юности радикализмом, но еще и вполне талантливо. Сериал Тодоровского лакирует до глянца и отликает в бронзе уже вполне конкретные фигуры, в которых угадываются личности Георгия Рерберга,

Вадима Юсова, Ивана Пырьева, Геннадия Шпаликова, молодого Эльдара Рязанова. Между тем, целая пропасть отделяет колючий, болезненный даже шедевр 1992 года от помпезного сериала государственной важности: по сути, «Оттепель» продолжает начатую «Старыми песнями о главном» пропутинскую линию мифологизации советского масскульта, очень точно названную в сети «совкодрочеством».

Конечно же, этот миф далек от реальности примерно так же, как сценарист Костя Паршин – от реального Шпаликова.

Зачем же, в самом деле, смотреть? Во-первых, любители советского кино получают удовольствие от того, что в литературе называется «романом с ключом». Во-вторых, если научиться игнорировать в кадре Евгения Цыганова, здесь прекрасные актерские работы. В-третьих, несмотря на реакционную идеологию, с технической точки зрения это и правда один из лучших сериалов на российском рынке: все-таки у Тодоровского хороший вкус, не сравнить с Владиславом Фурманом – создателем удивительно пошлого сериала о знаменитых литераторах-шестидесятниках «Таинственная страсть».

«Охотник за разумом» (Mindhunter)

Производство: Netflix

Страна: США

Премьера – 13 октября 2017

Создатели: Дэвид Финчер и Джо Пенхолл

В ролях: Холт МакКэллани, Джонатан Грофф, Анна Торв.

Количество эпизодов: 20

О чем. Экранизация документальной книги Марка Олшакера о том, как на исходе семидесятых в недрах ФБР зарождалась наука криминальная психология. Спецагент Джон Даглас провел сотни интервью с серийными маньяками, на основании которых описал психологические профили преступников, позволяющие предугадать шаги серийного убийцы, пока он еще на свободе.

Для кого. Поклонникам Великих Американских Маньяков и параноидального стиля Дэвида Финчера.

Зачем смотреть. Дэвид Финчер вернулся на телевидение, но надежды на то, что его новый проект станет не менее успешным, чем «Карточный домик», который стабильно входит во всевозможные сериальные рейтинги, рассеялись к середине первого сезона. По-настоящему хороши были только те эпизоды, которые поставил сам Финчер, способный создать наэлектризованную атмосферу как будто из ниоткуда, из самого воздуха – в сравнении с ними из других серий как будто бы выкачали воздух. В итоге все симпатии достались похожему по сюжету и по стилистике мини-сериалу Эндрю Содроски и Грега Яйтанса «Охота на Унабомбера».

Между тем, «Охотник за разумом» стал тем самым исключением из правил, согласно которому второй сезон всегда слабее первого. Фильмы Финчера никогда не отличались энергичным ритмом, но зато очень подробной экспозицией с тщательной расстановкой фигур на доске. По сути, весь первый сезон, представляющий собой череду интервью с разного рода маньяками пополам с роад-муви, Финчер неторопливо запрягал. А вот настоящее действие началось во втором, когда новосозданный

отдел бихевиористики получает полный карт-бланш от нового руководства ФБР.

Действие происходит в 1979 году, а если вы помните, с какой любовью Финчер реконструировал семидесятые в «Зодиак», будьте готовы к полному погружению в эпоху: автомобили, костюмы, прически и телефонные аппараты в кадре самые что ни на есть аутентичные. Кроме того, во втором сезоне к режиссерской группе присоединился один из самых интересных постановщиков последнего времени Эндрю Доминик («Ограбление казино»), что добавило второму сезону изящества и глубины.

Напоследок отметим, что ФБРовец-бихевиорист вдохновил не только Финчера: работой Дагласа вдохновлялся автор эпопеи о Ганнибале Лектере Томас Харрис, его личность легла в основу образа агента Джейсона Гидеона, который Мэнди Паттинкин воплотил в сериале «Мыслить, как преступник».

Кроме того, продюсеры «Охотника за разумом» удачно подгадали старт второго сезона, когда по следам премьеры фильма Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» публика вспомнила о Чарли Мэнсоне – который, между тем, скончался в заключении двумя годами ранее без особенного шума в прессе по этому поводу. Вы будете смеяться, но Мэнсона во втором сезоне «Охотников за разумом» снова играет Дэймон Хэрриман.

«Очень английский скандал» (A Very English Scandal)

Производство: BBC One

Страна: Великобритания

Премьера – 20 мая 2018 (в Британии, премьера в США – 29 июня 2018 на сервисе Amazon)

Создатель: Рассел Дэвис

В ролях: Хью Грант, Бен Уишоу, Моника Долан, Алекс Дженнингс, Джонатан Хайд.

Количество эпизодов: 3

О чем. Сериал, основанный на реальных событиях, описывает перипетии, в самом деле, чрезвычайно британского скандала, который в 1979 году стоил карьеры самому молодому на тот момент члену правительства Джереми Торпу.

Для кого: поклонников Стивена Фрирза, фанатов сериалов от BBC и ценителей новейшей британской истории. Не рекомендуется гомофобам и поклонницам Хью Гранта.

Зачем смотреть. Манерный Бен Уишоу («Парфюмер») шантажирует политика с лицом Хью Гранта («Горькая Луна»): любовь прошла, осталось грязное белье и годами вялотекущее вымогательство по мелочам. В какой-то момент происходит эксцесс исполнителя, который вносит во всю эту довольно-таки тягостную драму людей, запутавшихся во лжи, элемент трагикомедии – и напоминает нам о другой реальной истории, перенесенной на экран в 2017 году: истории фигуристки Тони Хардинг. Когда не те люди берутся не за свою работу, все обязательно закончится в зале суда.

Мини-сериал всего-то о трех эпизодах (по сути, трехчасовой фильм), поставленный британским классиком Стивеном Фрирзом («Королева») давно просился на экраны, но даже из глухого Альцгеймера 85-летний Торп грозился пустить по миру всех, кто рискнет вернуться к подробностям этого, скажем прямо, мало-приятного расследования.

Фрирзу, способному в своих фильмах не просто глубоко и детально погрузиться в другую эпоху, но еще и передать дух вре-

мени, особенно хорошо даются интерпретации документальных историй. «Очень английский скандал» – не исключение: давно не помню на экране столь захватывающих судебных заседаний.

И, конечно же, актерские работы выше всяких похвал. Чего только стоит преобразование Хью Гранта (а «Милашка Хью» никогда еще не выглядел в кадре столь отталкивающе), который не жалует красок для своего Джереми Торпа, пугающего и в то же время жалкого – возможно, покойному политику такая трактовка его образа польстила бы, зря он так.

Фото: abc.net

«Патриот» (Patriot)

Производство: Amazon Studios

Страна: США

Премьера – 5 ноября 2015

Создатель: Стивен Конрад

В ролях: Майкл Дорман, Кертвуд Смит, Терри О'Квинн, Крис Конрад, Дебра Уингер

Количество эпизодов: 18

О чем. Сын высокопоставленного ЦРУшника, которому отец помог сделать карьеру в разведке, должен выполнить пустяковое, казалось бы, задание – передать «нашему человеку в Тегеране» сумку денег. С чего, собственно говоря, и начинаются неприятности. Причем, кажется, у всех вокруг.

Для кого: для всех – и ни для кого в частности.

Зачем смотреть. Отточив свой стиль на «корпоративной» комедии «Повышение», где герои Джона К. Райлли («Магнолия») и Шона Уильяма Скотта («Сказки юга») схлестнулись за место управляющего супермаркета, Стивен Конрад безуспешно пытался запустить два телевизионных проекта, пока не создал «Патриота». Комедийная драма о профессиональном шпионе, который вынужден по долгу службы совершать геройские поступки, хотя совершенно не желает быть героем, наметила новые границы как шпионского жанра, так и сериального формата.

Будни шпиона полны абсурда. В преломлении искусства кино шпионаж предстает одной из наиболее сюрреалистических профессий, что не прошло мимо двух главных «независимых» режиссеров Америки (а точнее, трех): Джима Джармуша и Джоэла и Этана Коэнов. Первый был вдохновлен красотой ритуалов, Коэны – извращенной логикой людей, живущих в перевернутом с ног на голову мире.

Автор «Патриота» (один из немногих счастливых случаев, когда сценарист самостоятельно поставил оба сезона) пошел еще дальше, выкрутив до упора все ручки, отвечающие за эксцентricку, градус абсурда и небанальность драматургических решений,

кроме одной – лишив главного героя воли к чему бы то ни было. Критик Станислав Зельвенский даже назвал «Патриота» «сериалом о кризисе современной маскулинности».

Если бы главный персонаж, – но не герой! – в исполнении Майкла Дормана (будущий «Человек-невидимка» Ли Уоннела) стал кантри-звездой, турне и общение с поклонниками после концертов для него стали бы таким же скрежетом зубным, как и оперативная работа под прикрытием. (А для Джона покаянные песни под гитару, в которых он рассказывает о своих тайных заданиях – это отдушина от непростых шпионских будней.)

В то время как 80% американского драматургического материала живописует простых людей, вынужденных подчинять себе обстоятельства, персонажи Конрада, готовые сразиться с судьбой, как и раз и терпят поражение первыми. И это начисто лишённое рефлексии принципиальное не-деяние, помещённое внутрь шпионской истории, события в которой начинают сходить с ума буквально на старте (во втором сезоне абсурд только усиливается – например, расфокусом в кадре), даёт удивительный по силе воздействия комический и художественный эффект.

Напоследок, огромное спасибо автору «Патриота» за новые роли Дебры Уингер («Под покровом небес») и Кертвуда Смита («Хичкок») – замечательных актёров, которые до обидного редко появляются на экранах.

«Паук» (Edderkoppen)

Производство: DR

Страна: Швеция

Премьера – 26 марта 2000

Создатель: Оле Кристиан Мадсен

В ролях: Якоб Седергрэн, Стине Стенгаде, Ларс Миккельсен

Количество эпизодов: 6

О чем. Очередная интерпретация шведского «Дела о пауках», которое легло в основу нескольких фильмов и книг.

Для кого. Для любителей нуаров и шведско-датских сериалов – чтобы понимать, откуда растут ноги у этого северного чуда.

Зачем смотреть. Во время войны два крупных дельца из Копенгагена – Свенд Хассельстрём и Йоханнес Линде создают могущественную криминальную организацию, которая после войны пускает глубокие корни во властные структуры и монополю контролирует черный рынок. Эту историю распутали и предали гласности два репортера старейшей датской газеты «Актюэльт» – по странной иронии, закрывшейся в год выхода «Паука» на телеэкраны.

Для своего времени этот добротный мини-сериал в стиле классического нуара сороковых годов (даже визуально кадр напоминает фотографию, обработанную сепией), стал национальной сенсацией – и не зря: каждая крона из шести миллионов долларов бюджета, небывалого для датского телепроекта конца девяностых, была потрачена с максимальной отдачей.

Как и полагается грамотному нуару, атмосфера «Паука» наполнена паранойей: в послевоенном Копенгагене хватает места и датским гангстерам, и американскому джазу, продолжается война между бывшими нацистами и подпольщиками, причем бойцы Соппротивления выглядят ничем не лучше нацистов, а полиция, как и полагается в нуарах, морально разлагается на деньги мафии. Посреди всей этой реальности, напоминающей ночной кошмар, бьется за свое место в профессии одержимый работой молодой журналист в исполнении Якоба Седергрэна

(«Убийство»), который и распутает всю эту запущенную паутину лжи, заговоров и коррупции.

Напоследок отметим, что брата главного героя, стилисту-саксофониста, запутавшегося в жизни, играет прославленный Ларс Миккельсен, старший брат Мадса, известный любителям сериалов по «Убийству» и «Карточному домику».

«Пенниурт» (Pennyworth)

Производство: Warner Horizon Television/Epix

Страна: США

Премьера – 28 июля 2019

Создатели: Бруно Хеллер и Дэнни Кэннон

В ролях: Джек Бэннон, Бен Элдридж, Райан Флетчер, Палома Фейт, Джейсон Флеминг, Полли Уокер.

Количество эпизодов: 10

О чем. Сериал рассказывает историю легендарного дворецкого Брюса Уэйна (дневная ипостась Бэтмена) Альфреда Пенниурта, который воспитал его после смерти родителей. Конечно же, у такого персонажа должна быть не менее легендарная биография: 10 лет в британском спецназе, невольное участие в закулисных играх британской политики, смертоносные навыки и собственный кодекс чести.

Для кого. Для тех, кто понимает толк в искусстве кинокомикса: «Пенниурт» поднял эстетику жанра на новую высоту.

Зачем смотреть. Накануне старта в прокате «Джокера» Тодда Филлипса, который вызвал столько полемики в Фейсбуке и не только, закончился показ первого сезона «Пенниурта» – наверное, самый ранний по времени приквел событий не особенно славной истории города Готэма и его обитателей.

Это уже второй совместный проект потомственного сценариста Бруно Хеллера (которого только за «Рим» и «Менталиста» не стыдно назвать живым классиком) и постановщика Дэнни Кэннона: вдвоем они сделали в 2014 году сериал «Готэм». Попытка снять кинокомикс как мрачную полицейскую драму пришлась зрителям по вкусу и определила, кроме прочего, атмосферу последней на данный момент сериальной экранизации «Карателя» с Джоном Бернталом в главной роли.

Сегодня сериалы кажутся последним прибежищем эстетики постмодернизма, где ироническое жонглирование жанрами и смыслами не только уместно, но жизненно необходимо для того, чтобы развлечь зрителя как следует. «Пенниурт» в этом смысле

идеальное *Guilty Pleasure* – умное, но без сложных щей, жестокое, но с подчеркнутой условностью насилия, зрелище одновременно аморальное и полное романтики. А главное, очень кинематографичное: операторская работа и монтаж здесь мастеровитей, чем в некоторых кинопрокатных фильмах.

В итоге получается дикое смешение жанров, стилей и эпох. Цеппелины в небе вполне естественно сосуществуют с модами и скинхедами на улицах, а жестокие казни в духе XVII века транслируются в прямом эфире по телевизору. Антиутопия, шпионский фильм, лав-стори, боевик, черная комедия и даже фильм ужасов вполне гармонично уживаются нередко в пределах одного эпизода. При этом весь этот дикий мир, нарисованный на экране, может показаться достоверным до неправдоподобия. Ключевой диалог в предпоследнем эпизоде сезона между родителями Альфреда за чаем и вечерней газетой объясняет, как здесь все устроено:

– Представляешь, американцы собираются отправить человека на Луну, – делится новостью со своей супругой отец главного героя.

– Но чем он так провинился, – спрашивает потрясенная женщина, – что его теперь за это отправляют на Луну?

И без того динамичный темп к финалу перерастает в бешеную скачку, а градус абсурда на экране зашкаливает окончательно. Так, трампообразный главный злодей превращается в типичного персонажа комиксов, а картонный главный персонаж – в трагическую фигуру, героя современного мифа.

Так, если раньше актер мечтал сыграть Гамлета, то сегодня – Джокера. Вы только посмотрите, кто только исполнял роль Пэнниурта в различных экранизациях бэтменианы: Майкл Гофф («Бэтмен»), Джереми Айронс («Лига справедливости»), сэр Майкл Кейн («Темный рыцарь»). Как бы ни сложилась дальнейшая карьера Джека Бэннона («Игра в имитацию» – не удивительно, что в одном из эпизодов «Пенниурта» появляется персонаж, в котором угадывается Алан Тьюринг), он оказался в достойной компании.

«Под прикрытием» (Pod prikritie)

Производство: Bulgarian National Television

Страна: Болгария

Премьера – 17 апреля 2011

Создатель: Димитар Митовски

В ролях: Владимир Пенев, Захари Бахаров, Ивайло Захариев, Михаил Билалов.

Количество эпизодов: 60

О чем. Как можно догадаться из названия, это история полицейского, внедренного в банду – и крота, который работает на мафию: авторы, в общем, и не скрывали, что вдохновлялись «Отступниками» Мартина Скорсезе. Который, в свою очередь, являлся римейком гонконгского фильма «Двойная рокировка».

Для всех, кто предпочитает полицейские драмы всем прочим сериальным жанрам вне зависимости от страны производства.

Зачем смотреть. В отличие от большинства стран восточной Европы, которые создали мощный национальный кинематограф, Болгария на мировой карте кино занимает примерно такое же место, как и Украина – здесь чаще снимают в копродукции с иностранцами. Впрочем, единственный болгарский кинохит новейшего времени, «Дзифт» Явора Гырдева, маньеристская стилизация под нео-нуар, в 2009 году добралась даже до «оскаровского» лонг-листа.

Сыгравший главную роль в «Дзифте» Захари Бахаров, актер с характерной «темной» харизмой (поклонники «Игры престолов» могут помнить его по роли предводителя каннибалов в пятом сезоне) ожидаемо перебрался в самый популярный болгарский телесериал «Под прикрытием».

Несмотря на вторичность рассказанной истории, напряженный сюжет сериала, построенный на шпионской игре, когда герои все время балансируют на грани разоблачения и гибели, умело держит зрителя в неослабевающем напряжении. А картины экономического упадка капиталистической Болгарии, пронизанной коррупцией сверху донизу, придают истории должную социальную остроту.

«Под прикрытием» оценили в мире: в 2014 году сериал был куплен Netflix. И хотя на родине он пользовался большим успехом у зрителей, болгарские чиновники не раз грозились перекрыть финансирование сериала, снимавшегося на государственные деньги, за жестокость и натурализм, что легко понять – «Под прикрытием» стал не самой лучшей рекламой страны.

Фото: youtube.com

«Подводная лодка» (Das Boot)

Производство: Sky Deutschland

Страна: Германия

Премьера – 23 ноября 2018

Создатели: Иоганес Бетц и Тони Сейнт

В ролях: Вики Крипс, Том Влашиха, Август Витгенштейн, Леонард Шнайдер, Лиззи Каплан, Франц Динда.

Количество эпизодов: 8

О чем. Через девять месяцев после гибели подлодки U-96 в декабре 1941 года у пирса в Ля-Рошели в рейд выходит субмарина U-612. Ее капитан – сын героя Первой мировой войны, против которого поднимают бунт более опытные офицеры. Параллельно развивается сюжетная линия борцов Сопротивления, которые пытаются похитить чертежи новой секретной подлодки.

Для кого: поклонникам оригинального фильма Вольфганга Петерсена – чтобы лишний раз убедиться в том, что одна и та же субмарина дважды в одну и ту же воду не войдет.

Зачем смотреть. Авторы римейка оscarоносной «Подводной лодки» 1981 года разделили повествование на две неравнозначные линии: подводной и наземной, во второй из них отдав должное отваге бойцов Французского сопротивления и жестокости Гестапо. Так что приготовьтесь к тому, что вас ждет несколько очень натуралистичных сцен.

За главное зло здесь отвечает Том Влашиха, ранее известный нам как Безликий из Бравоса Якен Хгар, что придает образу шефа тайной полиции как инфернальности, так и комических ноток. Лидера Сопротивления сыграла прекрасная Лиззи Каплан («Иллюзия обмана-2»), а звезда «Призрачной нити» Пола Томаса Андерсона Вики Крипс – сестру условного главного героя, радиста с подводной лодки, которая оказывается втянутой не только в Сопротивление, но и в лесбийский роман с героиней Каплан.

В принципе, все это смотрится на экране примерно также, как и читается на бумаге, с ощущением некоторой неловкости: холодная, как рыба, Крипс и переигрывающий Влашиха составляют

достойный дуэт, который тянет этот сериал на дно, как подбитую подлодку. К тому же саспенс, который разворачивается под водой, внутри субмарины, не сравнить с надводной интригой, где даже две женщины в одной постели не в состоянии как следует развлечь зрителей.

Так что в этом отношении создателям сериального римейка удалось если не превзойти, но уж точно повторить полнометражный оригинал: все сцены, связанные с подлодкой, как будто включают в сериале какое-то ускорение, электризуя до предела атмосферу на экране. Столкновения характеров, интриги, борьба за власть – не говоря уже о сценах подводных боев (и, конечно же, главном аттракционе истории – спасении подбитой субмарины, замершей на краю подводной бездны) в герметичном пространстве подлодки искренне захватывают и уверенно ведут зрителей от одной серии к другой.

Но как только действие переносится на берег – из «Подводной лодки» как будто выпускают воздух. В любом случае, сериал стоит посмотреть ради Лиззи Каплан, в которую нельзя не влюбиться, и сцен на подлодке. Что поделаться, вы лично много видели по-настоящему удачных римейков?

«Подлый Пит/Проныра Пит» (Sneaky Pete)

Производство: Amazon Studios

Страна: США

Премьера – 13 января 2017

Создатели: Сет Гордон, Дэвид Шор и Брайан Крэнстон

В ролях: Джованни Рибизи, Брайан Крэнстон, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл

Количество эпизодов: 30

О чем. Вышедший из тюрьмы мошенник Мариус Ясипович, чтобы сбить со следа мафию, выдает себя за своего сокамерника по имени Пит и вливается в его семейный бизнес – благо дедушка и бабушка не видели непутевого внука больше двадцати лет. Когда мафиози выходят на его след, герой встает перед множеством неразрешимых этических проблем: ведь новая семья стала для него как родная.

Для кого: поклонники небанальных драмеди на криминальную тематику будут в восторге.

Зачем смотреть. Когда звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон запустил собственный сериал (и с учетом того, что сценарий сочинил создатель «Доктора Хауса» Дэвид Шор), стало понятно, что получится, как минимум, новый хит в жанре криминальной драмы. А вышел самый настоящий шедевр – увы, так и не оцененный как следует бриллиант.

История жулика-самозванца, который ловко втирается в доверие к другим людям, чтобы спастись от гангстера, которому задолжал, не раз и не два становилась основой для увлекательного фильма – вспомним тех же «Монашек в бегах» Джонатана Линна. В «Подлом Пите» главный герой, настоящий артист в искусстве мошенничать, выдает себя за своего сокамерника, чтобы влиться в семейный бизнес (только не смейтесь) по отлову преступников, сбежавших из-под залога.

Брайан Крэнстон щедро сыграл одну из второстепенных ролей – конечно же, криминального авторитета. Но не стоит ждать от этого замечательного актера повторения уже когда-то найденных

красок и нюансов: новый злодей не похож ни на Волтера Уайта, раздираемого внутренними демонами школьного учителя, ни на хромого неудачника из «Драйва». Но солирует здесь однозначно Джованни Рибизи – прекрасный актер, которого вы, скорее всего, не помните по множеству второплановых ролей, от «Аватара» до «Охотников за гангстерами». Рибизи вылепил яркий образ мелкого криминального беса с человеческим лицом, убедительного в любых ситуациях.

Влияние «Подлого Пита», который был высоко оценен критиками, но прошел практически мимо внимания отечественных зрителей, подтверждается появлением такого сериала, как «ООО «Божья благодать» Стива Конрада, одного из лучших сериалов сезона-2019. Главный герой «Божьей благодати» в исполнении Джимми Симпсона («Под Сильвер-Лэйк») – явный и со всем уважением сделанный оммаж Джованни Рибизи в роли Мариуса Ясиповича.

«Подпольная империя» (Boardwalk Empire)

Производство: НВО

Страна: США

Премьера – 19 сентября 2010

Создатели: Теренс Уинтер, Мартин Скорсезе и Тим Ван Паттен.

В ролях: Стив Бушеми, Майкл Питт, Келли МакДональд, Ши Уигэм, Майкл Шэннон, Майкл Сталберг, Бобби Каннавале, Джефффри Райт, Грэтхен Мол, Патрисия Аркетт.

Количество эпизодов: 56

О чем. История возвышения политика-прохиндея Илая «Наки» Томпсона от погрязшего в коррупции казначея Атлантик-сити до могущественного короля бутлеггеров эпохи Сухого закона – и его последующего неминуемого падения.

Для кого – для всех поклонников гангстерского кино.

Зачем смотреть. Один из ведущих сценаристов «Клана Сопрано» Теренс Уинтер (написал 25 эпизодов из 86) и прославленный певец жизни и смерти «Славных парней» Мартин Скорсезе подняли гангстерский эпос на недостижимую высоту – 50-часовой фильм «Подпольная империя» аккумулировал все самое лучшее, как и все самое пошлое, в жанре кино про «ревушие двадцатые».

За десятилетие, которое прошло с момента премьеры «Подпольной империи», появилось только два гангстерских сериала, которые могут составить конкуренцию этому безусловному шедевру: «Город гангстеров» Френка Дарабонта и «Острые козырьки» Стивена Найта. Да и то с известными оговорками.

В чем же успех «Подпольной империи»? В скрупулезно воссозданной эпохе Сухого закона, начиная с деревянного настила на набережной Атлантик-сити и заканчивая мелкими деталями интерьерера: Скорсезе знаменит своей дотошностью. Отдельное спасибо историкам за кропотливую работу, которая позволила вписать вымышленных персонажей в реальный антураж – Наки Томпсон, пускай внешне и не был похожим на Стива Бушеми («Бешеные псы»), но являлся таким же историческим персонажем, как и легендарные гангстеры Лаки Лучано или Аль Капоне.

Кастинг не менее впечатляющий: начиная молодыми «звездами» Майклом Питтом («Забавные игры») и Келли МакДональд («Старикам здесь не место») и заканчивая Майклом Шэнноном («Под покровом ночи»), Майклом Сталбергом («Прибытие») и Бобби Каннавале («Тоня против всех»), которые станут одними из наиболее заметных актеров десятилетия.

Конечно же, легко согласиться с теми недоброжелателями, которые настаивают на том, что после смерти одного из ключевых персонажей – Джима Дармоди, чьи взаимоотношения любви-ненависти с Наки Томпсоном, отцом блудного и беспутного сына, составляли главный нерв первых двух сезонов, дальнейшая история забуксовала и зациклилась на самоповторах. Но те зрители «Подпольной империи», которые прошли с героями сериала до самого конца, вряд ли почувствовали себя обманутыми финальным эпизодом.

Фото: boardwalkempire.fandom.com

«Порох» (Gunpowder)

Производство: BBC One

Страна: Великобритания

Премьера – 21 октября 2017

Создатели: Ронан Беннет, Кит Харрингтон и Дэниел Уэст.

В ролях: Кит Харрингтон, Питер Муллан, Марк Гитисс, Лив Тайлер, Том Каллен, Роберт Эммс.

Количество эпизодов: 3

О чем. Драматическая реконструкция Порохового заговора 1605 года, подаривший современной истории один из первых террористических актов, а массовой культуре – маску Гая Фокса.

Для кого: ценителям исторических сериалов, а также девочкам и мальчикам, влюбленным в душку Харрингтона – Джона Сноу из «Игры престолов».

Зачем смотреть. Следом за Робертом Паттисоном и Дэниэлом Рэдклиффом теперь и Киту Харрингтону приходится доказывать, что он не просто красивый мальчик из популярного сериала, а большой актер с не меньшими амбициями. Такой серьезной заявкой стал мини-сериал в трех эпизодах (фактически, трехчасовой фильм) «Порох», который Харрингтон написал и продюсировал вместе со сценаристом «Джонни Д» Майкла Манна Ронаном Беннетом. И, конечно же, исполнил в «Порохе» главную роль – Роберта Кейтсби, организатора знаменитого Порохового заговора, которому мы обязаны маской Гая Фокса со всеми производными.

На аристократе Харрингтоне, который является дальним потомком Карла II и великого поэта Кристофера Марло (в честь которого и назвали актера), роль Кейтсби сидит как влитая – хотя знаменитый заговорщик в его исполнении напоминает скорее романтика, чем религиозного фанатика. В целом, «Порох» сделан в добротном стиле исторических постановок BBC: правдоподобный, кровавый, драматичный и с отличными актерскими работами включая Питера Маллана (наркоторговец из «Трейнспоттинга» здесь весьма убедителен в роли священ-

ника), Марка Гиттиса, с которым Харрингтон снимался ранее в «Игре престолов», и почти неузнаваемой Лив Тайлер – Арвен из эпопеи «Властелин колец».

Впрочем, впечатлительным натурам стоит дважды подумать, смотреть «Порох» или нет: история начинается со сцены жестокой казни – что поделать, до появления ВВС британцы развлекались, как умели.

Если вам пришелся по душе «Порох» и вы хотите углубиться в подробности Порохового заговора, попробуйте также мини-сериал 2004 года «Заговор против короны», где Кейтсби сыграл Ричард Койл (британский римейк «Пушера»), монарха – великолепный Роберт Карлайл (и снова «Трейнспоттинг»), а Гая Фокса – еще не успевший намозолить глаза Майкл Фассбендер («Прометей»).

«Последний магнат» (The Last Tycoon)

Производство: Amazon Prime

Страна: США

Премьера – 16 июня 2016 (пилотный эпизод), 28 июля 2017

Создатель: Билли Рэй

В ролях: Мэтт Бомер, Лили Коллинз, Келси Граммер

Количество эпизодов: 9

О чем. Экранизация неоконченного романа Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда, написанного им во время работы в Голливуде рядовым сценаристом на студии. Романтический взгляд на одну из самых жестких профессий двадцатых-тридцатых после политика и бутлеггера – продюсера Фабрики Грез.

Для кого. Зрительницам красивых сериалов о красивой жизни красивых людей.

Зачем смотреть. Любопытно сравнить новую версию с классическим фильмом 1976 года с россыпью первоклассных звезд в кадре: от Роберта ДеНиро и Джека Николсона до Жанны Моро и Роберта Митчума. Безжалостно разруганный критиками в год выхода на экраны, по сравнению с сериалом от Amazon полнометражный фильм выглядит гораздо более сдержанным, что легко объясняется эпохой: Новый Голливуд критически относился к студийной системе тридцатых.

Теперь другое дело – в новой экранизации Фабрика Грез предстает во всем своем ностальгическом великолепии и помпезном величии, а гламурный блеск каждого кадра попросту слепит глаза. Поклонникам тонкой прозы Фитцджеральда здесь делать нечего, а вот для ценителей романтических и богато костюмированных экранизаций из жизни старых добрых времен сериал станет настоящим праздником.

«Потерянная комната» (The Lost Room)

Производство: Sci-Fi Channel

Страна: США

Премьера – 11 декабря 2006

Создатель: Кристофер Леон, Лора Харкком и Пол Воркман

В ролях: Питер Краузе, Эль Фаннинг, Джулианна Маргулис, Кевин Поллак, Дэннис Кристофер, Роджер Барт.

Количество эпизодов: 3

О чем. Однажды детективу Джо Миллеру – хорошему парню и честному служаке, попадает в руки ключ от мотеля, который открывает все двери. Но оказывается, это не единственный Объект, обладающий фантастическими свойствами. Чтобы вернуть пропавшую дочь, Миллеру приходится погрузиться в подпольный мир не только коллекционеров и торговцев другими Объектами, но еще и тайных обществ: одни стараются собрать все возможные Объекты для поклонения, а другие – чтобы уничтожить.

Для кого. Ценителям фантастических во всех смыслах сериалов в диапазоне от «Диких пальм» и до «По ту сторону».

Зачем смотреть. В наше время, когда производство интеллектуальной продукции поставлено на поток, такие штучные и абсолютно оригинальные работы, как этот американский мини-сериал в британском формате из трех полуторачасовых эпизодов – большая редкость.

Но там, где Netflix выпустил бы пару-тройку 10-серийных сезонов, создатели «Потерянной комнаты» предпочли втиснуть в четырёхчасовой фильм не только довольно насыщенную историю, но еще и разветвленную мифологию, причем отдельные ветви этой истории то ли намеренно, то ли в надежде на второй сезон остались за кадром. К слову, сценарий «Потерянной комнаты» был номинирован в свое время на Премию Гильдии киносценаристов США.

Конечно же, у этой истории есть свои источники вдохновения, но они тоже не столь очевидны. Критики указывают на «Твин Пикс» (что понятно и так) и роман Стивена Кинга «Талисман», что

может показаться спорным. (Сами авторы называли роман Дэвида Гудиса «Черная пятница» и видеоигру Elder Scrolls, что гораздо ближе, потому что сюжет сериала выстроен подобно квесту.)

Между тем, отечественный зритель обнаружит параллели с «Пикником на обочине» Стругацких, а более начитанный обнаружит довольно интригующее прочтение мифологии в диапазоне от Древнего Египта – главные персонажи собирают артефакты из таинственной комнаты, как части тела бога, – и до средневековой Каббалы. Например, в так называемой «Карте объектов» легко опознается Древо Сефирот.

Самым странным образом «Потерянная комната» собрана из противоречий, которые, между тем, работают на сериал. Например, самое слабое место кастинга – исполняющий главную роль Петер Краузе («Шоу Трумена»), но его коп самых честных правил как раз создает необходимый центр нормальности посреди происходящего безумия: только такой морально чистый и туповатый человек воспримет чудо как должное, без рефлексий.

Также обратите внимание на кинематографию. С одной стороны, дешевые спецэффекты и телевизионная «картинка», типичная даже для таких продвинутых проектов нулевых, как «Прислушка», сейчас выглядят анахронизмом. Но с другой стороны, каждый кадр тщательно продуман и выстроен, что обуславливает особую визуальную эстетику. Вспомните, например, третий сезон «Твин Пикса» с его осознанно архаичными спецэффектами.

Напоследок отметим прекрасного комика Кевина Поллака («Подозрительные лица»), который добавил в копилку своих характерных ролей очередной небанальный образ – коллекционера артефактами. И тот факт, что «Потерянная комната» оказала влияние на целый ряд жанровых сериалов, в частности, британскую «Утопию». Просто удивительно, что в свое время этот маленький шедевр не был оценен по достоинству, но с годами его значение только возрастает.

«Призрачная башня» (The Looming Tower)

Производство: Hulu

Страна: США

Премьера – 28 февраля 2018

Создатель: Дэн Футтерман

В ролях: Джефф Дэниэлс, Тахар Рахим, Билл Кэмп, Майкл Сталберг, Алек Болдуин

Количество эпизодов: 10

О чем. «Призрачная башня» основана на реальных событиях и повествует о том, почему совместные действия антитеррористических подразделений ФБР и ЦРУ не смогли предотвратить главную американскую трагедию 2000-х – террористическую атаку на башни-близнецы 11 сентября.

Для кого. Любителям шпионских триллеров, основанных на реальных событиях.

Зачем смотреть. В 2018 году вышло немало сериалов, посвященных героической работе спецagentов ФБР (отметим «Джек Райан» и «Кондор»), но даже над ними заметно возвышается, простите за каламбур, «Призрачная башня».

Во-первых, это документальная история, скроенная по лучшим лекалам шпионских триллеров, о том, как американские власти проворонили 9/11. Предсказуемый спойлер: очевидно, потому, что эти подразделения больше воевали друг с другом, чем против Аль-Кайды. Например, обратите внимание на сцену, в которой Кондолиза Райс дает объяснения перед сенаторами: создатели сериала форменным образом проехали по госпоже госсекретарю танком.

Во-вторых, всей этой конспирологической истории придает человечности герой Джеффа Дэниелса («Новости»). Джефф О'Нил – реальное историческое лицо, аналитик и спецagent, который еще с 1993 года шел по следу Бен Ладена и которого, по сути, дискредитировали коллеги, заставив уйти в отставку за месяц до трагедии.

«Тупой и еще тупее» Джефф Дэниелс сыграл О'Нила живым, полноценным человеком: обаятельным бабником, верным другом, выпивохой, не чуждым мелких гешефтов на не шибко высокооплачиваемой госслужбе.

По странному стечению обстоятельств, О'Нил ушел из Бюро на должность начальника охраны Всемирного торгового центра. Последний раз этого мужественного человека видели на 49 этаже незадолго до того, как рухнула южная башня: он координировал эвакуацию выживших посетителей ВТЦ.

Фото: youtube.com

«Прослушка» (The Wire)

Производство: HBO

Страна: США

Премьера – 2 июня 2002

Создатель: Дэвид Саймон

В ролях: Лэнс Реддик, Доминик Уэст, Соня Сон, Сет Гиллиам, Кларк Питерс, Джим Тру-Фрост, Андре Ройо, Уэнделл Пирс, Джон Доман.

Количество эпизодов: 60

О чем. Будни борьбы с наркотрафиком на улицах Балтимора девяностых без прикрас: плохие полицейские, продажные политики, организованная преступность, которая почему-то всегда опережает на один или два шага служителей правопорядка.

Для кого. Ценителям криминальных драм со знаком высочайшего качества.

Зачем смотреть. Едва ли не впервые улица шагнула через порог телевизионных экранов прямо в дома телезрителей – начиная речью героев и заканчивая реальными балтиморскими персонажами в кадре.

«Прослушка» стала для вселенной сериалов примерно тем же, чем для детектива – «черные романы» Дэшила Хэммета и Рэймонда Чандлера, резко изменившие в двадцатых-тридцатых годах XX века правила жанра. Оказалось, что мужчины, занимающиеся частным сыском, люди грубые и подвержены тем же самым порокам, что и рядовые граждане: пьют горькую, плутуют и сквернословят.

А если приглядеться, то и преступники, и стражи порядка – это люди, вылепленные из одного сорта глины. Только в силу зачастую случайных причин оказались по разные стороны баррикад.

Первой попыткой рассказать о работе полиции без прикрас стал сериал «Криминальные истории» Майкла Манна («Схватка») и Абея Феррара («Плохой лейтенант»), но именно «Прослушка» стала тем самым шоу, после которого стало стыдно снимать о ра-

боте силовиков в стиле восьмидесятилетнего «телемыла» наподобие «Манкузо, ФБР».

Создатель сериала Дэвид Саймон знал о работе убойного отдела и наркоконтроля даже то, чего бы ему знать не хотелось: до того, как сочинять сценарии, он вспахивал трудную репортёрскую ниву. И эта предельная достоверность происходящего в кадре стала для первых зрителей «Прослушки» культурным шоком – вы как будто подсматриваете за работой реальных полицейских, которые прослушивают не менее реальных преступников.

В дальнейшем Саймон продолжал создавать сложносочиненные сериалы с массой глубоко прописанных персонажей – как, например, «Двойка»: история порнобизнеса в Нью-Йорке семидесятых. (На данный момент благополучно транслируется вот уже третий сезон.) А «Прослушка» сформировала новый канон полицейского сериала и стала примером для массы более поздних подражаний.

«Рим» (Rome)

Производство: НВО/BBC/RAI

Страна: США, Великобритания, Италия

Премьера – 28 августа 2005

Создатели: Бруно Хеллер, Джон Милиус и Уильям Дж. Макдональд

В ролях: Кевин Маккидд, Рэй Стивенсон, Киаран Хайндс, Саймон Вудс, Джеймс Пьюрфой, Тобиас Мензис, Индира Варма.

Количество эпизодов: 22

О чем. Судьбы двух римских легионеров причудливым образом переплетаются с историческими событиями времен гражданской войны в Древнем Риме, следуя славной голливудской традиции частных историй, которые разворачиваются на фоне катаклизмов большой истории.

Для кого. Ценителям исторических эпопей и поклонникам сериалов от НВО.

Зачем смотреть. Генеральная репетиция перед Opus Magnum канала НВО – сериалом «Игра престолов», где впервые была опробована формула псевдоисторического кино, сочетающего многослойные политические интриги со старым добрым ультранасилием.

Созданный в копродукции с итальянским каналом RAI и британским BBC, «Рим» наследует традиции «пеплумов», богато костюмированных мелодрам из жизни древнего мира, поставленных на легендарной римской студии «Чинеччита». В свою очередь, с британской стороны сериалу достался тщательно проработанный сценарий, в котором различается каждый отдельный голос из немалого хора персонажей (потомственный сценарист Бруно Хеллер впоследствии создаст такие телевизионные хиты, как «Менталист» и «Пенниурт»), и целое созвездие театральных актеров. Немало из них, кстати говоря, впоследствии перекочуют в «Игру престолов».

Несмотря на множество анахронизмов и неточностей, главные герои «Рима», Тит Пулион и Люций Ворен – такие же исторические персонажи, как Цезарь в прекрасном исполнении Киарана

Хайндса («Нефть») или Помпей: и Тит Пулион, и Люций Ворен упоминаются Цезарем в его «Записках о Галльской войне». Закончив первый сезон убийством Цезаря, создатели сериала планировали продолжить приключения главных героев в Египте и Иудее, где они должны были стать свидетелями прихода мессии, но шоу закрылось после второго сезона. Причины все те же – слишком дорогое производство и понемногу падающие рейтинги.

«Рокко Скьявоне» (Rocco Schiavone)

Производство: Rai

Страна: Италия

Премьера – 9 ноября 2016

Создатели: Маурицио Каредду и Антонио Мандзини

В ролях: Марко Джаллини, Эрнесто д'Арженио, Клаудия Висмара, Туллио Соррентино, Массимо Реале, Массимилиано Капрара, Кристиан Гинепро

Количество эпизодов: 10

О чем. Экранизация детективных романов Антонио Мандзини (толком так и не переведенных на русский язык) о чертовски харизматичном комиссаре Рокко Скьявоне, которого сослали из Рима в провинцию.

Для кого. Любителям небанальных детективов.

Зачем смотреть. На удивление крепко сделанный детективный сериал, не чуждый мелодрамы и черной комедии, с довольно-таки небанальными криминальными интригами, которые распутывает экстравагантный комиссар Рокко Скьявоне в блестящем исполнении Марко Джаллини («Идеальные незнакомцы»).

Характер у Скьявоне мерзкий, он покуривает на рабочем месте травку, расследования предпочитает проводить запрещенными методами, да еще и троллит начальство. Конечно же, у этого насмешливого мачо есть в шкафу парочка личных душераздирающих драм. Это вымирающий вид, человек из другой эпохи, одновременно похожий и на сыщика из средней руки нео-нуара девяностых, наподобие «Последнего бойскаута», и на персонажей иронических детективов семидесятых, лучшие из которых написали, конечно же Май Шеваль и Пёр Вале.

Среди провинциальных недотеп-карабинеров такая фигура смотрится трагикомично, на чем и держится множество конфликтов в фильме: двухчасовые серии язык не поворачивается назвать сериальными эпизодами, да и постановка сделана на самом высоком уровне. Особенно удачный дуэт на экране складывается у Джаллини с Массимо Реале («Талантливый мистер Рипли»), ко-

торый играет коронера – такого же циничного и острого на язык профессионала, как и сам комиссар.

Неспешный, атмосферный и очень зрелищный «Рокко Скьявоне» снимался на северо-западе Италии, в Аосте, так что кроме экспрессивных мужчин и красивых итальянских женщин в кадре вас ожидает множество альпийских видов неописуемой красоты.

Фото: [facebook.com/Rocco-Schiavone-Fiction-FanPage](https://www.facebook.com/Rocco-Schiavone-Fiction-FanPage)

«Рэй Донован» (Ray Donovan)

Производство: Showtime

Страна: США

Премьера – 30 июня 2013

Создатель: Энн Бидерманн

В ролях: Лив Шрайбер, Пола Малкомсон, Эдди Марсан, Джон Войт, Эллиотт Гулд, Джеймс Вудс, Сьюзан Сарандон, Розанна Аркетт, Иэн Макшейн, Кэти Холмс, Грейс Забриски, Хэнк Азариа, Шерилин Фенн.

Количество эпизодов: 72

О чем. История высокопрофессионального фиксера (специалиста по деликатным поручениям, который вытаскивает кинозвезд и популярных артистов из непростых ситуаций, связанных с шантажом, наркотиками или тяжелыми преступлениями) на грани нервного срыва.

Для кого. Поклонникам черного юмора и сложносочиненных триллеров о харизматичных негодях.

Зачем смотреть. Критики назвали этот сериал ответом Showtime на «Клан Сопрано», и отчасти они правы: фиксер, в своей работе и повадках мало чем отличающийся от гангстера, вынужден разруливать не только проблемы своих богатых клиентов – как один первертов всех мастей (наверное, в природе не существует фильмов о Лос-Анджелесе, где бы не склонялись пресловутые голливудские нравы), но и проблемы в собственном семействе.

К слову, через три года после премьеры «Рэя Донована» выйдет фильм братьев Коэн «Славься, Цезарь!», посвященный фигуре самого знаменитого фиксера в истории Голливуда – Эдди Мэнникса.

Помимо жены, от которой приходится держать в секрете свои делишки, и детей в состоянии переходного возраста, главному герою досаждают еще и неприспособленные к жизни недоумки-братья, чьи проблемы он также вынужден брать на себя. И, что самое страшное, на волю выходит папаша с лицом и повадками Джона Войта («Схватка») – гангстер старой закалки, которого наш герой самолично засадил в тюрьму двадцать лет назад.

Несмотря на эксплуатацию темы детской сексуальной травмы, как будто приبلудившейся в сериал из новостного сюжета, «Рэя Донована» отличает идеально выписанная интрига с выпуклыми персонажами, среди которых самые смачные роли достались «старой гвардии» – помимо Джона Войта, в ролях стариков-разбойников здесь появляются Эллиот Гулд («М.А.С.Н.») и Джеймс Вудс («Однажды в Америке»).

Удачный кастинг с массой прекрасных актеров также можно назвать одним из несомненных достоинств сериала – что особенно важно с таким исполнителем главной роли, как Лив Шрайбер (трилогия «Крик»), у которого на все драматургические вызовы припасена, в лучшем случае, парочка гримас.

Напоследок отметим довольно специфический черный юмор создательницы сериала Энн Бидерманн. С ее уходом после второго сезона сериал стал, к сожалению, более предсказуемым.

«С любовью, Нина» (Love, Nina)

Производство: BBC One

Страна: Великобритания

Премьера – 20 мая 2016

Создатели: Ник Хорнби и Си Джей Кларксон.

В главных ролях: Хелен Бонэм Картер и Фэй Марси.

Количество эпизодов: 5

О чем. Экранизация дебютного автобиографического романа Нины Стибб, адаптированная для ТВ знаменитым писателем Ником Хорнби.

Для кого. Любителям британского юмора и ценителям того, что в литературе называется «романами с ключом»: второстепенные герои сериала – литературная богема Лондона начала восьмидесятых.

Зачем смотреть. Мини-сериал «С любовью, Нина» – чисто британский национальный культурный феномен. Но даже если вы не знаете, кто такая Нина Стибби, не читали ее книгу (тем более, что русского перевода пока еще нет) и никогда не слышали о Мэри-Кей Уилмерс, это совсем не мешает вам расслабиться и получить искреннее удовольствие.

Итак, Уилмерс – одна из создательниц и бессменный редактор «Лондонского книжного обозрения», вот уже четверть века одного из главных культурных СМИ Британии. В восьмидесятых она берет на работу двадцатилетнюю няню-провинциалку для своих двух сыновей. Хотя Нина и бросила школу, она наблюдательна и далеко не глупа, и со временем ее книга, состоящая из писем сестре (подписанных, собственно, «С любовью, Нина»), станет национальным бестселлером. И ничего, что в этом бестселлере самые умные и колкие перья Британии выглядят в обыденной жизни напыщенными болванами. Скорее всего, так на самом деле и есть.

Даже если вам не по душе типичный британский юмор – одно из главных украшений сериала, нельзя не отметить дуэт Хелен Бонэм Картер, оставной музы Тима Бертона, и Фэй Марси, которая запомнилась по роли Бродяжки в пятом и шестом сезонах

«Игры престолов». (Правда, в «Нине» Марси сама наивность, юмор и беззаботное очарование молодости.) И, last but not least, крепкая режиссура Си Джей Кларксон – постановщицы едва ли не всех главных сериалов последнего времени.

Фото: *imdb.com*

«Светлячок» (Firefly)

Производство: Fox

Страна: США

Премьера – 20 сентября 2002

Создатель: Джосс Уиддон

В ролях: Нэйтан Филлион, Джина Торрес, Адам Болдуин, Джуэл Стэйт, Шон Майер, Кристина Хендрикс

Количество эпизодов: 11

О чем. История космического контрабандиста, капитана звездного корабля «Светлячок», в мире 2517 года, который представляет собой нечто среднее между Диким Западом классических вестернов и Космической оперой периода расцвета жанра.

Для кого. Фанатам олдскульной космической телефантастики в стиле «Капитана Пауэра и солдат будущего».

Зачем смотреть. Несмотря на то что «Светлячок» не продержался на канале Fox даже полный сезон (всего было снято 11 эпизодов из задуманных 14), этот сериал в дальнейшем породил полнометражный фильм, две игры – настольную и компьютерную, а также серию комиксов. Переизданный на DVD, «Светлячок» дважды становился бестселлером. В чем же секрет популярности этого сериала у фанатов, и какова причина краха при запуске?

На первый взгляд, в «Светлячке» нет ничего примечательного: действие преимущественно разворачивается в декорациях космического корабля, как в недорогой постановке восьмидесятых годов. В самой идее кроссовера вестерна и космической оперы также ничего свежего нет – все это мы видели еще в «Новой надежде», четвертом эпизоде сериала «Звездные войны». Диалоги, типаж, отношения между персонажами также вполне типичны для героических вестернов. (Отметим, справедливости ради, достойные спецэффекты.)

Но все это в совокупности складывается пускай в наивное, но невероятно увлекательное кино, которое захватывает вас целиком и полностью, позволяя снова ощутить себя ребенком, само-

забвенно погруженным в сказку на экране – пускай не всегда добрую, но непременно с хорошим концом.

При этом канал Fox так и не понял, что заполучил в руки настоящее сокровище, и не смог им как следует распорядиться. Среди причин невысоких рейтингов назывались неудачно выбранное время трансляции, плохая рекламная кампания и неверный порядок демонстрации эпизодов: например, двухчасовую пилотную серию почему-то выпустили в эфир последней, из-за чего зрители слабо понимали, а что здесь, собственно, происходит.

«Странный ангел» (Strange Angel)

Производство: CBS

Страна: США

Премьера – 14 июня 2018

Создатели: Марк Хейман и Риддли Скотт

В ролях: Джек Рейнор, Питер Марк Кендалл, Майкл Гэстон, Дэн Донохью, Рэнди Оггсби, Фил Абрамс, Роб Забрески, Коллин Фой.

Количество эпизодов: 20

О чем. Экранизация документального романа Джорджа Пендла «Странный ангел: Потусторонняя жизнь ученого-ракетчика Джона Уайтсайда Парсонса», посвященная, как можно догадаться, потусторонней жизни ученого-ракетчика Джона Уайтсайда Парсонса.

Для кого. Любителям байопиков и тем, кто не в курсе безумной биографии главного героя сериала.

Зачем смотреть. Даже с учетом того невероятного количества чудачков, фриков и просто безумцев, которые творили новейшую историю Америки, личность Джона «Джека» Уайтсайда Парсонса поражает воображение. С одной стороны, это гениальный инженер-самоучка, один из пионеров ракетостроения в США, кроме прочего, предсказавший высадку человека на Луне. С другой – практикующий оккультист, алхимик и маг, последователь пресловутого Алистера Кроули, друг и соратник не менее одиозного создателя Церкви Сайентологии Рона Хаббарда.

И это не считая обвинений в шпионаже и оскорблении нравственности, ведь ученики Кроули практиковали разного рода сексуальные ритуалы еще в мещанских пятидесятых. Вообще, почитайте статью о Парсонсе на Википедии: это одно из самых увлекательных жизнеописаний, которое вы там только найдете.

Несмотря на поистине совершенно безумную биографию Парсонса, создатель сериала Марк Хейман (известный работой над такими фильмами Даррена Аронофски, как «Рестлер» и «Черный лебедь»), взял курс на создание традиционного американского байопика, подробного и неспешно запрягающего. Над эпизодами

работали такие разные, но интересные режиссеры, как Дэвид Лаури («История призрака») и Бен Уитли («Поле в Англии»), а остальная команда постановщиков приложила руку ко всем главным телевизионным хитам последнего времени, от «Рассказа служанки» до «Фарго».

Фото: rottentomatoes.com

«Сын» (The Son)

Производство: AMC

Страна: США

Премьера – 8 апреля 2017

Создатели: Кевин Мерфи и Филипп Мейер

В главных ролях: Пирс Броснан, Джейкоб Лофленд, Карлос Бардем

Количество эпизодов: 20

О чем. Масштабная семейная сага в стиле вестерн, которая разворачивается на фоне истории Техаса и охватывает период в полтора века.

Для кого. Ценителям исторических теледрам высочайшего класса.

Зачем смотреть. В центре истории – семейная хроника клана Маккалохов, за которой угадывается история американского юга.

Сперва мы прослеживаем путь к богатству главы семейства Илая Маккалоха (наконец-то научившийся играть Пирс Броснан): потерявший в детстве семью и выросший среди команчей, Илай со временем становится состоятельным нефтяником, человеком циничным и жестоким, который шагает к личному успеху и процветанию семьи буквально по головам. Династию продолжает младшая дочь Джинни, которая повторит путь Майкла Корлеоне, превратившись в железного и безжалостного руководителя семейной компании.

Разумеется, члены семьи при этом прячут немало скелетов в шкафу – начиная гомосексуальностью старшего сына Финеаса Маккалоха (за что в Техасе столетней давности могли запросто повесить) и заканчивая сомнительным прошлым Марии, старшей дочери Илая.

Экранизация бестселлера Филиппа Майера, номинированного на Пулитцеровскую премию в 2014 году, значительно уступает по своим художественным достоинствам фильму Пола Томаса Андерсона «Нефть», в котором также прослеживается распад семьи в целом и личности харизматичного ковбоя-нефтяника в частности – и тоже на фоне диковатых техасских нравов. Но зато «Сын» значительно выигрывает в эпическом размахе.

«Табу» (Taboo)

Производство: BBC One/FX

Страна: США, Великобритания

Премьера – 7 января 2017

Создатели: Риддли Скотт и Том Харди

В главных ролях: Том Харди, Уна Чаплин, Джонатан Прайс, Франка Потенте.

Количество эпизодов: 8

О чем. Британский авантюрист, воспитанный канадскими индейцами, возвращается из Африки с украденными алмазами и ввязывается в противостояние с Британской Ост-Индской компанией за право наследовать землю в Новом свете.

Для кого. Поклонникам актерского таланта Тома Харди, в первую очередь. А еще любителям британских исторических сериалов, живописующих славное прошлое империи без сантиментов и прикрас.

Зачем смотреть. Весьма честолюбивый проект не нуждающегося в лишнем представлении Риддли Скотта, сценариста «Острых козырьков» Стивена Найта и Тома Харди («Безумный Макс: дорога ярости»), которые явно вдохновлялись опытом Джейсона Момоа с его «Фронтиром». Даже сюжет сходный, но качество реализации не сравнить.

Риддли Скотт, Эдвард «Чипс» Харди (автором идеи выступил как раз отец актера) и сын привлекли к постановке двух датских режиссеров-тяжеловесов Андерса Энгстрема и Кристофера Ньюхольма, снявших такие заметные сериалы, как «Тайна Сильверхейда» и «Убийство» – именно их мастерство плюс харизма Тома Харди, одного из самых талантливых актеров поколения сорокалетних, который очень убедительно сыграл безжалостного и сильного духом Джеймса Дилэйни, превратили этот сериал в событие.

И если сюжет вызывает ряд вопросов, то декорации, костюмы, мрачная атмосфера и множество натуралистических и очень подробных деталей быта первой половины XIX века создают мощный эффект погружения в иную реальность. Тот случай, когда лучше увидеть, чем прочесть.

«Твин Пикс» (Twin Peaks)

Производство: ABC

Страна: США

Премьера – 8 апреля 1990

Создатели: Дэвид Линч и Марк Фрост

В ролях: Кайл Маклахлен, Майкл Онткин, Мэдхен Амик, Шерил Ли, Дэна Эшбрук, Ричард Беймер, Лара Флинн Бойл, Шерилин Фенн, Пегги Липтон, Эверетт Макгилл, Джек Нэнс, Рэй Уайз, Расс Тэмблин.

Количество эпизодов: 30

«Твин Пикс 3» (Twin Peaks 3)

Производство: Showtime

Страна: США

Премьера – 21 мая 2017

Количество эпизодов: 18

О чем. Кто убил Лору Палмер?

Для кого. В первую очередь, тем, кто двадцать лет назад замирал раз в неделю у советского еще телевизора в предвкушении новой серии. Таких слов, как «пилот» или «шоураннер» в нашем обиходе еще не было, а вершиной сериального искусства казались «Семнадцать мгновений весны».

Зачем смотреть. Расследование убийства порочной старшеклассницы из городка Двойные Вершины на границе с Канадой, населенном чудаками и фриками всех мастей, где в лесах открывается портал в ад, растянулось на двадцать лет, три сезона и полнометражный сюрреалистический кошмар «Огонь, иди за мной».

О сериале Дэвида Линча написаны тома литературы, и повторяться особого смысла нет – непросто сказать что-то новое о «Твин Пиксе», который давно уже стал частью современной культуры. И хотя крупные художники европейского кино и раньше работали над сериалами, именно Дэвид Линч, подобно другому американцу – Терри Гиллиаму, ставший медиатором между мас-

скультом США и европейским модерном, сумел не просто снять для телевидения высокохудожественный многосерийный фильм, но создать феномен телесериала в современном значении. *(Подробнее см. в предисловии.)*

Как это удалось Линчу – вопрос другой, но похоже на то, что победа досталась ему походя: на втором сезоне режиссер утратил интерес к своему теледетищу, увлекшись работой над «Дикими сердцем», которые принесут Линчу «Золотую пальмовую ветвь». Потому, собственно, «Твин Пикс» и был закрыт в 1992 году.

Спустя двадцать пять лет, как и было обещано в финальном эпизоде второго сезона, Лора Палмер и агент Купер снова встречаются. Но в достоверности остальных событий, похоже, сомневаются даже сами создатели сериала.

Старт третьего сезона «Твин Пикса», который сам Джим Джармуш назвал «великим американским фильмом», не только стал главной ТВ-премьерой 2017 года, но еще и немаловажным культурным событием. Новый сезон «Твин Пикса» – бескомпромиссное авторское кино, в котором Линч последовательно развивает свое режиссерское видение. В который он раз раздвигает границы возможного, создавая шоу, которому аналогов на телевидении еще не было. Надо сказать, что зерна упали на благодатную почву, и у Линча, как и четверть века назад, снова нашлись способные последователи и ученики – немецкая «Тьма» и американские «Хранители» лучший тому пример: как по духу, так и по форме.

«Телохранитель» (Bodyguard)

Производство: BBC One

Страна: Великобритания

Премьера – 26 августа 2018

Создатель: Джек Меркурио

В главных ролях: Ричард Мэдден, Кили Хоус и Софи Рандл.

Количество эпизодов: 6

О чем. Сержанту полиции Дэвиду Бадду – бывшему ветерану войны, страдающему ПТСР, поручают охранять министра внутренних дел Джулию Монтегю, чьи политические взгляды он не разделяет. Роман, который завязывается между Джулией и ее телохранителем, становится завязкой кровавой и запутанной истории.

Для кого: любителям драматических триллеров с актуальным политическим бэкграундом.

Зачем смотреть. Мини-сериал, который прошел у нас практически незамеченным – а между тем, на родине, в Великобритании, он стал одним из самых рейтинговых за последние годы (в среднем, 10 млн зрителей на эпизод). Это в два раза больше, чем аудитория пилотного эпизода «Вавилона Берлина» Тома Тыквера – последнего на моей памяти сериала, вокруг которого поднимался такой хайп.

Создатель «Телохранителя» Джек Меркурио, известный такими популярными сериалами, как «Остановка сердца» и «Служебные обязанности», запрягает с первой же минуты. Например, добрую половину первого эпизода занимает наполненная липким саспенсом сцена, в которой главный герой – ветеран войны в Ираке с посттравматическим синдромом, обезвреживает террористов в поезде, на котором он едет с двумя своими детьми к месту нового назначения.

В главной роли снялся Ричард Мэдден, один из главных лузеров кастинга «Игры престолов»: его Роба Старка убили раньше, чем другим актерам сериала существенно повысили зарплаты – фактически, «самый главный сериал нашего времени» сделал су-

перзвездами и миллионерами всех, кроме Мэддена. Так что когда физиономия его героя в «Телохранителе» светится детской обидой, это очень искренняя эмоция.

Новое назначение его героя – личный телохранитель министра иностранных дел, не побоявшейся войти в жесткое противостояние с коррумпированным премьер-министром, да еще и подержавшей ввод британского контингента войск в Ирак и Афганистан. Понятное дело, что дальше нас ждет плотно сплетенный клубок из мелодрамы, параноидального детектива и лихого боевика, где хватило места и гангстерам, и продажным британским политикам, и исламским террористам. (Один из главных сюжетных твистов в этой истории и стал, к сожалению, одним из наиболее слабых ее мест.)

В целом, отличное зрелище, в котором прекрасно сбалансированы все элементы, от сюжетных поворотов, напоминающих русские горки, до игры актеров, и без того по традиции высококлассной в британских телевизионных постановках. (Кстати говоря, здесь одним из самых слабых звеньев оказался как раз Ричард Мэдден.) А еще англофилам будет любопытно увидеть в кадре реальных журналистов ВВС – Лору Куэннсберг и Эндрю Марра.

«Террор» (The Terror)

Производство: AMC

Страна: США

Премьера – 26 марта 2018

Создатель: Дэвид Кайганич

В ролях: Джаред Харрис, Тобайас Мензис, Пол Реди, Адам Нагайтис, Иэн Харт, Нив Нилсен, Киран Хайндс.

Количество эпизодов: 10

О чем. Экранизация романа писателя–многостаночника Дэна Симмонса, который с одинаковой ловкостью работает в жанре фантастики («Гиперион»), детективного триллера («Бритва Дарвина») либо исторического хоррора («Террор»).

Для кого. Поклонникам романа Симмонса и жестоких исторических драм наподобие «Табу».

Зачем смотреть. AMC успешно освоили производство костюмированных историй в рамках ограниченных бюджетов: вспомним те же стилизованные шестидесятые в хитовых «Безумцах». В «Терроре» история гибели одной арктической экспедиции полностью снята в павильонах и предполагает известную меру условности происходящего: например, легко одетые моряки, кажется, совсем не мерзнут посередине льдов.

Но именно эта условность и создает эффект театральной декорации, на фоне которой разворачивается трагическая история выживания в ледяной пустыне – с тщательно прорисованными характерами и атмосферой иррационального ужаса. Заинтригованный неизвестной судьбой арктической экспедиции капитана Франклина, пропавшей без вести в 1847 году, Симмонс рассказывает историю о героизме и предательстве, безумии и самопожертвовании посреди ледяного ада, где бродит чудовище из эскимосских мифов – гигантский полярный медведь.

Наверное, если говорить шире, вряд ли американский сериальный бум, который мы сейчас наблюдаем, состоялся бы без британских театральных актеров, которые умеют сделать убедительным любой драматургический материал. (Исполнителей главных ро-

лей Джареда Харриса и Кирана Хайндса вы должны помнить, кроме прочего, по «Игре престолов» и «Чернобылю».) Поклонников книги, конечно же, раздосадует вольное обращение с исходным материалом – в частности, альтернативный финал экранизации.

Но нельзя не признать, что авторам сериала адаптация многостраничного романа с усложненной нелинейной композицией определенно удалась. Здесь тот случай, когда важнее следования букве литературного источника сама правда жизни – ведь останки корабля «Террор» были обнаружены канадскими археологами буквально за полтора года до премьеры одноименного сериала.

Определенно, одна из лучших сцен сериала – безумный бал-карнавал, устроенный моряками под Новый год посреди арктических льдов. А худшая та, в которой появляется во всей красе злой дух Туунбак, но лучше бы не появлялся: когда присутствие чудовища только обозначалось в кадре, как в классических «Челюстях», это было намного страшнее зрелища неубедительно прорисованной 3D-модели.

«Товарищ детектив» (Comrade Detective)

Производство: Amazon Studios

Страна: США, Румыния

Премьера – 4 августа 2017

Создатели: Брайан Гейтвуд и Алекс Танака

В главных ролях: Флорин Пьерсик-младший и Корнелиу Улич

Количество эпизодов: 6

О чем. Румынское бадди-муви о двух полицейских из Бухареста восьмидесятых, когда в последние годы правления Чаушеску тлетворное влияние западного образа жизни в диапазоне от джинсов до наркотиков проникло в социалистическое общество и угрожает мирному небу над головой простых румынских тружеников.

Для кого. Зрителям, имеющим вкус к неформатному юмору.

Зачем смотреть. О том, что сериалы сейчас на острие зрительского интереса, говорит не только появление таких общественно-культурных феноменов, как «Игра престолов», но также факт создания подобных мистификаций. «Товарищ детектив» – якобы забытый Богом и зрителями полицейский мини-сериал производства Румынии последних лет социализма.

Вдохновленная популярным в семидесятые-восьмидесятые годы чешским сериалом «Тридцать случаев майора Земана», а также всякого рода американской клюквой наподобие пресловутого «Красного рассвета» Джона Миллиуса, эта глумливая история о двух полицейских из Бухареста была придумана двумя малоизвестными американскими сценаристами Брайаном Гейтвудом и Алексом Танакой.

Проект поддержал ряд голливудских звезд – Ченнинг Татум, Ким Бэйсингер, Джозеф Гордон-Левитт, Дэниел Крейг и Бобби Каннавале. Сам сериал снимался в Румынии с местными актерами, включая национальную знаменитость Флорина Пьерсика-младшего (которые были якобы не в курсе мистификации), а затем диалоги наподобие «Как бы в моем случае поступил Владимир Ильич Ленин?» переозвучивались по-английски.

В итоге получилось веселое и хулиганское зрелище, особенно смешное не только потому, что «Товарищ детектив» пародирует восточно-европейские сериалы об американских шпионах, разворачивающих социалистическую молодежь джинсами и поп-музыкой, сколько потому, что выворачивает наизнанку идеологические и жанровые клише американского полицейского бадди-муви. Капиталистические ценности эпохи Рейгана или Трампа по сути, выглядят так же фальшиво, как и ценности времен диктатора Чаушеску.

Фото: primevideo.com

«Тьма» (Dark)

Производство: Wiedemann & Berg Television/Netflix

Страна: Германия

Премьера – 1 декабря 2017

Создатели: Баран бо Одар и Янтье Фризе

В ролях: Луи Хофман, Оливер Мазуччи, Майя Шёне, Себастьян Рудольф, Андреас Пичман, Элла Ли, Ангела Винклер, Йордис Трибель, Каролина Эйхгорн, Лиза Крейцер.

Количество эпизодов: 20

О чем. В немецком городке, затерянном глубоко в лесу, под бочком у атомной станции, пока родители заняты выяснением своих не особенно чистоплотных отношений, начинают пропадать подростки, а время сворачивается лентой Мебиуса, закольцовывая будущее с прошлым.

Для кого. Поклонникам сериалов о восьмидесятых, в первую очередь – «Очень странных дел».

Зачем смотреть. Разумеется, правы те журналисты, которые называют «Тьму» европейским ответом «Очень странным делам»: невозможно не провести параллелей как с «Делами», так и с другими историями, в которых показана жизнь маленького городка с таинственными исчезновениями, загадочными убийствами и непременно запутанным расследованием.

Но по духу и атмосфере «Тьма» ближе всего не столько к первым сезонам «Твин Пикса» или «Настоящего детектива», сколько к скандинавским драматическим сериалам наподобие «Моста» или «Тайн Сильверхейда», в которых гораздо больше внимания уделяется семейным скелетам в шкафах и сложным нюансам отношений родителей с детьми, чем распутыванию интриги. Впрочем, во «Тьме» интрига занимает не последнее место: этот сериал – фантастика высочайшего класса, в которой преломляются как иронические парадоксы Роберта Шекли, так и параноидальные рефлексии Филиппа Дика о сути времени и пределах реальности.

Добавьте сюда крепкую режиссуру (стилистическую цельность «Тьме» сообщает один постановщик всех двадцати эпизодов Баран

Бо Одар), тщательно прописанные и тонко разыгранные характеры, а также внимательно выученные уроки обновленного «Твин Пикса» – и вы получаете один из лучших сериалов года. Немцы определенно наступают.

«Удача/Фарт» (Luck)

Производство: НВО

Страна: США

Премьера – 11 декабря 2011

Создатели: Майкл Манн и Дэвид Милч

В ролях: Дастин Хоффман, Деннис Фарина, Ник Нолти, Кевин Данн, Майкл Гэмбон

Количество эпизодов: 9

О чем. Хитроумная авантюра, которую собирается провернуть на скачках одержимый местью авторитетный мошенник, только что вышедший из тюрьмы, разворачивается на фоне закулисного бытописания мира ипподрома, который живет своей особенной, скрытой от посторонних глаз жизнью.

Для кого. Для ценителей драматических сериалов лучшего на свете производителя драматических сериалов и поклонников таланта Майкла Манна и гения Дастина Хоффмана.

Зачем смотреть. Фильмы Майкла Манна «Вор», «Схватка» и «Соучастник» непременно стоят на заветной полочке у тех киноманов, которые уверены: лучшее кино делается в Голливуде. Дастин Хоффман («История семьи Майровиц») и Ник Нолти («Ночной беглец») тоже не нуждаются в особенном представлении. История хитроумной «многоходовки» старого афериста в исполнении Хоффмана, которая разворачивается на фоне повседневной жизни ипподрома с ее закулисными интригами и прекрасно поставленными сценами скачек, сразу же стала хитом на НВО.

Как всегда в фильмах Манна, обитатели теневого мира, их привычки, ритуалы и взаимоотношения выписаны весьма подробно, со множеством достоверных деталей – если вам доводилось бывать на ипподроме и наблюдать за его завсегдатаями, то вы отметите, что тип людей, играющих на скачках, передан очень точно даже без скидок на заокеанский менталитет. При этом, как в добротном многостраничном романе, даже второстепенные персонажи выписаны отчетливо и выпукло, с собственными характерами и узнаваемым лицом.

В общем, сериал получался весьма и весьма добротный, но пресловутый фарт отвернулся от постановщика Майкла Манна и создателя сериала Дэвида Милча: во время съемок погибли несколько лошадей, и хотя второй сезон снимался уже полным ходом, авторы не устояли перед натиском Ассоциации по защите прав животных и приняли решение закрыть свое детище.

Фото: filmpro.ru

«Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel)

Производство: Amazon Studios

Страна: США

Премьера – 17 марта 2017

Создатель: Эми Шерман-Палладино

В ролях: Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Марин Хинкль, Тони Шалуб, Кевин Поллак.

Количество эпизодов: 18

О чем. Умная и очень смешная альтернативная история американского стендапа, стилизованная под комедии Золотой эпохи Голливуда.

Для кого – для всех. Но особый интерес сериал вызовет у поклонников стендапа.

Зачем смотреть. Молодая домохозяйка, которую никак не назовешь скучающей – прекрасная и полная жизни мать двоих детей Мидж Мейзел, внезапно оказывается у разбитого корыта: муж уходит к секретарше, а родители Мидж не особенно рады ее возвращению в отчий дом.

Случайное выступление в клубе с комедийной импровизацией внезапно раскрывает Мидж глаза на свое предназначение, но... На дворе вторая половина пятидесятых, и замужним женщинам (особенно из круга богатых ортодоксальных евреев) не пристало выходить на сцену с пошлыми шуточками о сексе и семейных отношениях.

Рождественская комедия, искрящаяся, как шампанское, поднимает довольно важную для американской культуры тему. Точнее, две: зарождение стендапа как искусства и возможность профессиональной самореализации женщины в пятидесятые. К счастью, оставаясь умным, язвительным и очень смешным сериалом о времени и о семье, «Удивительная миссис Мейзел» не скатывается в феминистский манифест, отдавая щедрую дань комедиям своего времени. В первую очередь, комедиям Билли Уайлдера.

И сама эпоха в кадре, и стилизация под кино пятидесятых реализованы с неброским блеском: начиная остроумными диалогами в манере «великих старцев» Голливуда вплоть до кастинга – посмотрите на того же Майкла Зегена с его лицом человека из другого времени (Багси Сигел из «Подпольной империи»), определенно рожденного для костюмных фильмов.

Но главная звезда здесь, конечно же, сама исполнительница главной роли Рэйчел Броснахэн («Кризис в шести сценах»). Кажется, она источает на экране свет: когда Мидж Мейзел выходит из кадра, динамичный темп сериала как будто притормаживает.

В отличие от «Умереть со смеху» – сериала, основанного на документальной истории клуба Goldie и его резидентов, история удивительной мисс Мейзел во многом является плодом фантазии создательницы сериала Эми Шерман-Паладино. Но вдохновлялась она вполне конкретным историческим лицом: актрисой и телеведущий Джоан Риверс («Пловец»), которая действительно стала одной из первых женщин-стендаперов Нью-Йорка. Джоан Риверс, как и Мидж Мейзел, выступала в The Gaslight Cafe в конце пятидесятых, где в то время можно было увидеть на сцене Боба Дилана и Аллена Гинсберга. Обе недолгое время работали продавщицами супермаркета – на этом сходство, собственно, и заканчивается.

Между тем, стоит сказать спасибо создателям сериала за воплощение на экране другой легендарной фигуры – Ленни Брюса. В отличие от бесконечно обаятельного Дастина Хоффмана, который сыграл Ленни в байопике Боба Фосси 1974 года, малоизвестный Люк Кирби («Двойка») удивил почти портретным сходством в кадре с реальным Ленни Брюсом.

«Уловка-22» (Catch-22)

Производство: Hulu/Sky Italia

Страна: США, Италия

Премьера – 17 мая 2019

Создатели: Люк Дэйвис и Дэвид Миход

В ролях: Кристофер Эббот, Кайл Чендлер, Джордж Клуни, Джанкарло Джаннини, Хью Лори.

Количество эпизодов: 6

О чем. Экранизация знаменитого сатирического антивоенного романа Джозефа Хеллера, который описывает в самых черных и абсурдных красках службу на военной американской авиабазе во время Второй мировой.

Для кого: ценителям абсурдного юмора, военных фильмов и актерской харизмы Хью Лори.

Зачем смотреть. С момента публикации романа в 1961 году словосочетание «Уловка-22», обозначающее логическую ловушку, которую образуют два взаимоисключающих правила, вошло в английский язык как гениальная метафора бюрократии. Так что сравнения очередной экранизации с литературным оригиналом неизбежны.

Но «Уловка-22» – один из тех романов, которые невозможно экранизировать дословно (как, например, «Улисс», «Сто лет одиночества» или «Убик»): на страницах между строк разлито особое вещество, которое под силу адаптировать только гениям. К слову, пристегнитесь и приготовьте бумажные пакеты: нам еще предстоит экранизация Маркеса от вездесущих Netflix. Впрочем, создатели «Уловки-22» Грант Хеслов (сценарист трех фильмов Джорджа Клуни, включая «Доброй ночи и удачи»), Эллен Кюрас (операторка «Вечного сияния чистого разума» и постановщица ряда эпизодов «Озарка» и «Падающей воды») и сам «О, где же ты, младший брат Козн» Джордж Клуни – не гении, а просто крепкие ремесленники.

Вообще идея экранизировать роман Хеллера в наши дни торжества политкорректности изначально казалась сомнительной. Книга очень злая, сочится ядом и яростью молодого интеллигент-

та, которому несколько лет подряд сношали мозги тупые офицеры, пока Хеллер рисковал жизнью в каждом из своих шестидесяти боевых вылетов. Мало того, книга безнадежно сексистская. И хуже того – она антиамериканская, поскольку показывает одну из величайших армий мира сборищем недоумков, моральных уродов и предателей.

К счастью, авторам сериала хватило смелости сохранить самую ядовитую находку Хеллера: снабженец Майло Миндербиндер развивает такую бешеную бизнес-активность, что со временем умудряется взять у немцев подряд на бомбежку собственных позиций. Штаб – в доле.

Конечно же, сатирический заряд романа сильно смягчили – временами сериал напоминает пресловутый «Мэш» Роберта Олтмена, который утопил первую экранизацию «Уловки-22» Майком Николсом в 1970-м году. (И Клуни с Хесловым, кажется, сделали выводы.) В сериале однозначно прекрасны абсурдистские диалоги, отличная кинематография – Клуни и Кюрас свое дело знают, и запоминающиеся эпизоды с самим Хесловым, Хью Лори («Доктор Хаус») в роли майора де Каверли (в уморительно смешном украинском переводе, который до сих пор на моей полке, его зовут майор де Копытляй) и ветераном Джанкарло Джанини («Казино «Рояль»), который снимался еще у Лины Вертмюллер и Фассбиндера.

Но главное – если вам по просмотру сериала захочется взять в руки роман Хеллера, значит, можно считать новую экранизацию и правда успешной: свою самую важную задачу сериал выполнил.

«Умираю со смеху» (I'm Dying Up Here)

Производство: Showtime

Страна: США

Премьера – 4 июня 2017

Создатели: Джим Кэрри, Дэвид Флеботт и Кристина Уэйн

В ролях: Кларк Дюк, Майкл Ангарано, Мелисса Лео, Эри Грей-нор, Кэти Мориарти, Альфред Молина.

Количество эпизодов: 20

О чем. Драматические коллизии личной жизни комиков самого популярного стендап-клуба семидесятых «Голди» на фоне их раскованных и смешных выступлений лишний раз подтверждают расхожий тезис о тяжелой доле юмориста.

Для кого. Любителям истории массовой культуры и поклонникам стендапа.

Зачем смотреть. Такова изнанка набирающего популярность стендапа: можно стать «королем на час» на клубной сцене или героем дня – если пригласят в эфир популярной ТВ-программы «Сегодня вечером». Для одних это только первая ступенька к славе. Но для кого-то это может стать пиком карьеры, и чтобы не оглядываться на этот сверкающий миг по все более нисходящему пути вниз, проще сделать шаг под автобус.

После того как HBO запустил сериал о шоу-бизнесе семидесятых «Винил» (к сожалению, закрытый после первого сезона), Showtime представляет первый сезон сериала «Умираю со смеху». Снова перед нами семидесятые, только вместо Нью-Йорка – Лос-Анжелес, а место буйных рокеров на сцене заняли не менее скандальные и порочные стендап-комики. Продюсером сериала выступил Джим Кэрри, который также начинал карьеру в качестве комика, вдохновленный своим кумиром Энди Кауфманом – в 1999 году он даже сыграл Кауфмана в фильме Милоша Формана «Человек на Луне».

И Кауфман, и Дэвид Леттерман (тот самый, который в начале девяностых запустил свое знаменитое шоу на канале CBS), и Робин Уильямс («Король-рыболов»), и Джо Пископо («Мертвый по-

лицейский») в семидесятых были восходящими звездами комедии, выступая в передаче Джонни Карсона Tonight Show («Сегодня вечером»).

Помимо духа времени, – а в основу сценария сериала легла документальная книга «Умираю со смеху. Взлеты и падения золотой эры стендапа» журналиста Los Angeles Times Уильяма Кноделседера, который во время оно был в самой гуще событий, Джим Кэрри вложил в сериал немало собственного горького опыта. По его собственному признанию, первое время в Лос-Анжелесе будущей звезде пришлось жить в гардеробной, как и его героям, двум молодым комикам, которые отчаянно пробиваются на самый верх комедийного бизнеса.

К счастью, прообраз хозяйки клуба «Голди» Голди Хершлаг – великая Мелисса Шор, в чьем клубе The Comedy Store получили путевку жизнь Ричард Прайор, Робин Уильямс и сам Джим Кэрри, успела увидеть первый сезон, скончавшись в возрасте 87 лет в апреле 2018-го. Надеюсь, не от смеха.

«Утопия» (Utopia)

Производство: Channel 4

Страна: Великобритания

Премьера – 15 января 2013

Создатель: Дэннис Келли

В ролях: Фиона О’Шонесси, Александра Роуч, Адиль Ахтар, Пол Хиггинс, Оливер Вуллфорд, Джеймс Фокс, Нил Маскелл.

Количество эпизодов: 12

О чем. Мастерски стилизованный под графический роман жестокий параноидальный триллер, который рассказывает о поисках редкого графического романа, за которым стоят зловещие правительственные организаторы, безжалостные убийцы и безумные ученые.

Для кого. Поклонникам триллеров о теории заговора, ценителям парадоксов в стиле Филиппа Дика, а также читателям и коллекционерам графических романов.

Зачем смотреть. Несколько случайных, казалось бы, людей встречаются на форуме искателей редких графических романов – один из форумчан продает легендарную «Утопию», предмет вожеления многих коллекционеров. В этой книге зашифрованы все катаклизмы прошлого и, согласно преданию, с помощью «Утопии» можно прогнозировать катастрофы будущего. Гики-форумчане не учли одного: по следам этого графического романа также следует сама смерть в облике безжалостного убийцы с лицом Нейла Маскелла («Список смертников»).

В первую очередь, обращаешь внимание на то, что этот фильм нереально, как-то по-сновидчески красив, и эта визуальная красота входит в любопытное противоречие с шокирующей, даже по нынешним меркам, жестокостью отдельных сцен (во время трансляции сериал вызвал общественное негодование, которое повлекло за собой серьезную дискуссию в прессе). А также сюрреалистическим сюжетом, насыщенным паранойей самого дурного толка – как будто, в самом деле, спишь и видишь кошмарный сон.

Кинокомиксы – это тема для отдельного разговора, но именно «Утопия» стала той сериальной данью, искренней и вдохновенной, которую отдало телевидение «девятому искусству» графического романа. Цветовая гамма кислотного спектра, тщательная компоновка каждого кадра, типажные персонажи, короткие диалоги и сюжет на грани фюла: «Утопия» столь тщательно стилизована под одноименный графический роман, что в кадре не хватает разве что текстовых баллонов с этими самыми короткими, как в комиксах, диалогами.

Достойный наследник «Диких пальм» и «Твин Пикса» (под чьим влиянием, очевидно, и возник тэглайн про Джессику Хайд), однозначный шедевр, за прошедшие годы этот сериал нисколько не устарел. А герой Нила Маскелла – и кошмарный, и комичный одновременно убийца тайной правительственной организации, с походкой хромоногой утки и леденцами в кармане, занял достойное место в рейтинге кинозлодеев.

«Фарго» (Fargo)

Производство: FX

Страна: США

Премьера – 15 апреля 2014

Создатель: Ноа Хоули

В ролях: Билли Боб Торнтон, Мартин Фримен, Эллисон Толман, Колин Хэнкс, Кирстен Данст, Патрик Уилсон, Джесси Племонс, Киран Калкин, Юэн Макгрегор, Кэрри Кун, Дэвид Тьюлис, Майкл Сталберг.

Количество эпизодов: 30

О чем. «Фарго» – антология, в которой каждый новый сезон представляет собой законченную историю с новыми персонажами. Первый сезон, который многие критики считают наиболее выдающимся, представляет собой насыщенный жестокостью и черным юмором триллер о наемном убийце и закомплексованном прохиндее, который стремится изменить свою жизнь к лучшему, но постепенно все глубже увязает в болоте преступлений и лжи.

Для кого. Всем влюбленным в фильмы Итана и Джоэла Коэнов.

Зачем смотреть. Пожалуй, одна из выдающихся антологий современности, созданная сценаристом и продюсером Ноа Хоули – его предыдущая работа «Необычный детектив», пускаяй и закрытая после первого сезона, наглядно показывала необычный стиль Хоули и вкус к абсурдному и макабрическому юмору.

Как ни странно, братья Коэн ограничились только чтением сценария, а к самой постановке так и не приложили ни одной из четырех рук. Между тем, в «Фарго» не просто собраны цитаты и мотивы из фильмов чудо-братьев (например, саквояж денег, летающая тарелка или абсурдный макгаффин, вокруг которого проливается неправдоподобно много крови). Главное, что во всех трех сезонах бережно передан сам дух лучших коэновских фильмов, в которых inferнальные злодеи с внешностью форменных фриков пожирают инфантильных простаков, попавших в нечеловеческий замес из-за собственной глупости и жадности.

Любопытно, что отдельные сюжеты и персонажи пересекаются между собой, создавая эффект безумной «Вселенной Фарго». Действо приправлено отличными диалогами, а кастинг в каждом сезоне выше самых высоких похвал. В антологии собраны актеры, которые либо уже появлялись в фильмах братьев Коэн – как, например, Билли Боб Торнтон («Человек, которого не было») или Дэйвид Тьюлис («Большой Лебовски»), либо играют знакомые типажи, как Мартин Фримен («Шерлок Холмс») или Кэрри Кун («Исчезнувшая»), в которых легко угадываются герои Уильяма Мэйси и Фрэнсис Макдорманд из, собственно, полнометражного «Фарго».

И, конечно же, записные гики радостно потирали ручонки, когда во втором сезоне появился Рональд Рейган с лицом Брюса Кемпбелла: первым фильмом, над которым работал Итан Коэн, был как раз маленький шедевр Сэма Рейми «Зловещие мертвецы». А эпизодическими появлениями в кадре Боба Оденкерка («Во все тяжкие»), Рэя Уайза («Твин Пикс») и Ши Уигема («Подпольная империя», «Настоящий детектив») авторы сериала как будто отдают дань лучшим криминальным телешоу современности.

«Фосси/Вердон» (Fosse/Verdon)

Производство: FOX

Страна: США

Премьера – 9 апреля 2019

Создатели: Стивен Левенсон и Томас Каил

В главных ролях: Сэм Рокуэлл и Мишель Уильямс

Количество эпизодов: 6

О чем: сериальная биография Боба Фосси – великого танцовщика, хореографа и режиссера, чьи знаменитые фильмы «Ленни», «Кабаре» и «Весь этот джаз» даже на фоне Нового Голливуда сверкали блеском безумных бриллиантов.

Для кого: для зрителей, которые никогда не видели фильмы «Ленни», «Кабаре» и «Весь этот джаз» – для того, чтобы впустить их наконец-то в свое сердце.

Зачем смотреть. Когда появляется байопик, посвященный такой фигуре, как Боб Фосси, это настораживает: слишком велик масштаб личности и грандиозен талант, выламывающийся из Голливудских норм. В лучшем случае на выходе получается фильм Саши Джерваси «Хичкок». В худшем – мини-сериал «Фосси/Вердон».

Вполне ожидаемо, что немало экранного времени посвящено не столько карьере Фосси в кино (пилотная серия начинается постановкой знаменитого номера из «Милой Черити»), сколько его непростым взаимоотношениям с женой и музой Гвен Вердон.

Как ремесленники снимают стилизации под фильмы гениев, мы уже видели в байопике о Пьере-Паоло Пазолини от Абея Феррары, который не смог избежать искушения «доснять» за Пазолини его последний фильм. Так и сцены сериала, реконструирующие съемки шедевров Фосси, похожи на оригинальное «Кабаре» примерно также, как актриса Келли Барретт – на реальную Лайзу Минелли.

Фосси изображает убедительно загримированный Сэм Рокуэлл («Три бигборда на границе у Эббинга, штат Миссури»), приобретающий все большее сходство по мере того, как его персонаж теряет волосы и обростает бородой. Но Фосси – не простачок наподобие

Джорджа Буша-младшего, который отлично удался Рокуэллу во «Власти». Большой знаток творчества режиссера киновед Дмитрий Комм, например, указал на походку: ведь у танцовщика, особенно столь блестящего, должна быть особая пластика, которую Рокуэлл передать не смог.

Кроме того, подобно байопику о группе Queen «Богемная рапсодия», «Фосси/Вердон» снимался под продюсерским надзором непосредственной участницы событий – Николь Фосс, так что в некотором роде это фильм о детских травмах дочери великих родителей. Не зря Блейк Баумгартнер в роли маленькой Николь так жалостливо смотрит на нас из кадра, как на папу с мамой. Соответственно, детские травмы отыскивались и у Фосси.

Все эти усилия будут стоить потерянного времени в том случае, если сериал выполнит свою главную задачу: приведет к наследию Фосси тех зрителей, которые никогда не видели его фильмов. Я им даже по-доброму завидую, авансом.

«Хорас и Пит» (Horace and Pete)

Производство: Pig Newton, Inc.

Премьера – 30 января 2016

Создатель: Луи Си Кей

В ролях: Луи Си Кей, Стив Бушеми, Эди Фалько, Стивен Райт, Курт Мецгер, Алан Алда, Джессика Лэнг.

Количество эпизодов: 10

О чем. Великая разговорная комедия обо всем на свете, поставленная в подчеркнута условных декорациях самого пошлого ситкома.

Для кого. Для поклонников сериалов наподобие «Книжная лавка Блэка», созданных истинными художниками стендапа – и фанатам Луи Си Кея в частности.

Зачем смотреть. Как в старом шотландском анекдоте про Макгрегора, строителя пирсов, Луи Си Кей в массовом сознании больше известен, к сожалению, как тот самый «комик, который мастурбировал при женщинах». (Это реальный заголовок новостной заметки о гастролях Луи Си Кея в моем родном городе.)

Между тем, накануне скандала на волне движения #me_too, у этого замечательного стендапера, актера и постановщика пошел новый виток карьеры – он снял один из лучших на свете комедийных сериалов «Хорас и Пит» и фильм «Я люблю тебя, папочка», пускай откровенно испытывающий влияние Вуди Аллена, но довольно заметный на общем фоне. (Кроме прочего, Луи Си Кей снимался у Вуди Аллена в «Жасмин».)

Теперь, когда карьера этого замечательного артиста, можно сказать, закончена, понимаешь, насколько «Хорас и Пит» штучный, совершенно уникальный проект – он и создавался не на средства студии, а за личные деньги самого Луи Си Кея, с возможностью зрительских донатов.

Подобно «Книжному магазину Блэка», действие «Хораса и Пита» разворачивается в одной локации – довольно непрезентабельном баре, которым испокон веков владеют два нью-йоркских семейства: Хорасы и Питы. Каким образом это фамильное пред-

приятие продержалось на плаву столько лет, понять непросто, поскольку многочисленные члены обоих славных семейств больше заняты саркастическими монологами обо всем на свете, начиная сексуальными проблемами и заканчивая политикой Трампа, нежели делами бизнеса.

Собственно говоря, в жизни героев нет ничего хорошего. Например, Пит Восьмой в исполнении Стива Бушеми («Смерть Сталина») страдает психическим заболеванием и зависит от сильнодействующих лекарств, но и болезнь Пита, и слабохарактерность Хораса (его играет сам Луи Си Кей) в его отношениях с женщинами и родственниками становится объектом самых жестоких и очень смешных шуток. Не скатываясь в нигилизм и не опускаясь до сентиментальности, герои «Хораса и Пита» показывают удивительное мужество в заведомо безнадежных обстоятельствах – именно этот черный юмор на грани фолла помогает им выжить.

Что поднимает этот сериал до лучших образцов американской сатиры, ставя Луи Си Кея в один ряд с Марком Твенем, Куртом Воннегутом и Джозефом Хеллером.

«Хранители» (Watchmen)

Производство: HBO

Страна: США

Премьера – 20 октября 2019

Создатель: Дэймон Линделоф

В ролях: Реджина Кинг, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Джереми Айронс, Луис Госсетт-мл., Эндрю Ховард, Джейкоб Минг-Трент.

Количество эпизодов: 9

О чем. Продолжение истории, рассказанной в графическом романе Алана Мура и Дэйва Гиббонса – наверное, самом известном графическом романе наших дней, в котором приключения костюмированных героев в масках стали поводом для серьезного разговора о природе власти, холодной войне и кризисе среднего возраста.

Для кого. Вряд ли этот сериал будет интересен за пределами фан-базы «Хранителей», но в среде поклонников графического романа он также вызовет немало удивленных вопросов. Однозначно сериал придется по вкусу ценителям сложносочиненной фантастики наподобие «Мира Дикого Запада».

Зачем смотреть. Насыщенный множеством аллюзий – в не меньшей мере, чем бумажные романы Томаса Пинчона или Виктора Пелевина, графический роман «Хранители» стал культурным феноменом, и создатели сериального продолжения немало постарались, чтобы их детище получилось, как минимум, не стыдным.

К радости поклонников, мир новых «Хранителей» полон отсылкой к оригинальной истории. Но все же стоит учитывать, что Дэймон Линделоф (создатель сериала «Остаться в живых» и сценарист очень спорного «Прометей») – не гений, как Алан Мур, а всего лишь высококлассный ремесленник. И при всем уважении авторов к первоисточнику новые «Хранители», по сути – самый дорогой в истории кино и сериалов фанфик. Поэтому образ куриного яйца, который постоянно обыгрывается в кадре, кажется не символом жизни, как задумывали создатели, а тем самым «пасхальным яйцом», которые так ценят фанаты.

Кроме того, авторы сериала забыли о том, что если вы не Лени Рифеншталь, то транслируемая идеология сама по себе не имеет художе-

ственного веса и тем более, не делает сериал более выдающимся художественным произведением. (А в «Хранителях» отработаны, кажется, все существующие нео-либеральные тезисы.) Но головоломный сюжет и остроумное объяснение феномена героев в масках все-таки оправдывает тему расизма, на которую вдруг внезапно выринула совершенно «белая» история «Хранителей», причем оправдывает с головой.

И это один из тех случаев, когда хотелось бы обойтись без спойлеров: разматывать вместе с авторами клубок сюжета новых «Хранителей» – занятие по-настоящему увлекательное.

Итак, история начинается еще в 1921 году и заканчивается (по крайней мере, в первом сезоне) нашими днями, – но в параллельной вселенной, которая наследует оригинальной вселенной графического романа. Из «Хранителей» в новую историю перекочевали такие супергерои в масках, как Вершитель Правосудия, Озимандия, Шелковый Призрак и Мистер Манхэттен. (О Ночной Сове известно, что он сидит в тюрьме.)

Локомотивом сюжета стало движение Доктора Манхэттена назад, к человеку – точно так же, как его окончательное расчеловечивание в графическом романе стало одним из главных мускулов истории окончательного упадка «Хранителей». Способности Доктора Манхэттена к пространственно-временным парадоксам позволяют затягивать узлы сюжета настолько туго и виртуозно, что следом за Дэвидом Линчем и Марком Фростом создателям новых «Хранителей» пришлось обеспечить сериал мультимедийной поддержкой – т.н. «Питипедией», разделом на сайте НВО, где объясняются параллели сериала с графическим романом и даются подсказки к пониманию истории.

Серьезных претензий к «Хранителям», на самом деле, только две: это неизжитое влияние «Твин Пикса» (сравните шестой эпизод сериала Линделофа и восьмой в третьем сезоне детища Дэвида Линча) и сентиментальная пошлость, в которую скатилась история к финальному эпизоду. В остальном это один из лучших сериалов года, да и в каталоге НВО. Сам я смотрел сериал дважды не столько затем, чтобы разобраться в хитросплетениях сюжета, сколько из чистого удовольствия от замечательно придуманного, снятого и смонтированного кино.

«Хэппи!» (Happy!)

Производство: Syfy

Страна: США

Премьера – 6 декабря 2017

Создатели: Грант Моррисон и Дэрик Робертсон

В главной роли: Кристофер Мэлони

Количество эпизодов: 18

О чем. Экранизация одноименного графического романа Гранта Моррисона и Дэрика Робертсона.

Для кого. Любителям экранизаций комиксов и фильмов наподобие «Адреналина» – не зря одним из постановщиков сериала выступил режиссер дилогии Брайан Тэйлор.

Зачем смотреть. Графический роман Гранта Моррисона Happy!, впервые увидевший свет в 2013 году, живописует святочную историю для людей со специфическим чувством юмора. Здесь и серийный убийца, одетый Санта Клаусом. И бывший коп Ник Сакс, после отставки зарабатывающий на жизнь нелегким трудом киллера. И маленький фиолетовый эльф по имени Хэппи!, похожий на мультяшного единорога – воображаемый друг маленькой девочки по имени Хэйли, внебрачной дочери Сакса (вот сюрприз), которую похитил маньяк.

И вот теперь этот brutальный киллер в исполнении Кристофера Мэлони («Город грехов 2») должен найти похищенную дочь с помощью Хэппи!, который мерещится ему при всяком удобном и неудобном случае. Дальше разворачивается самое странное на свете бадди-муви.

Теперь за экранизации графических романов взялся Syfy – канал, на чьем счету был пока что только один безоговорочный хит «Потерянная комната» и отдельные удачи наподобие «Корпорации» (да и ту закрыли после первого сезона). Но кому, как не Syfy, которые запустили такой циничный, идиотский и смешной сериал, как «Кровавая гонка», по плечу подобный проект? И у них получилось.

«Хэппи!» – зрелище талантливое, но несколько избыточное, перенасыщенное старым добрым ультранасилием и самым черным юмором, что несколько утомительно для зрителей старше шестнадцати. Увы, временами авторы сериала теряют чувство меры и вкуса, однако по уровню адреналина, раскованности и гротеска «Хэппи!» не знал себе равных в зимнем сезоне 2017/2018.

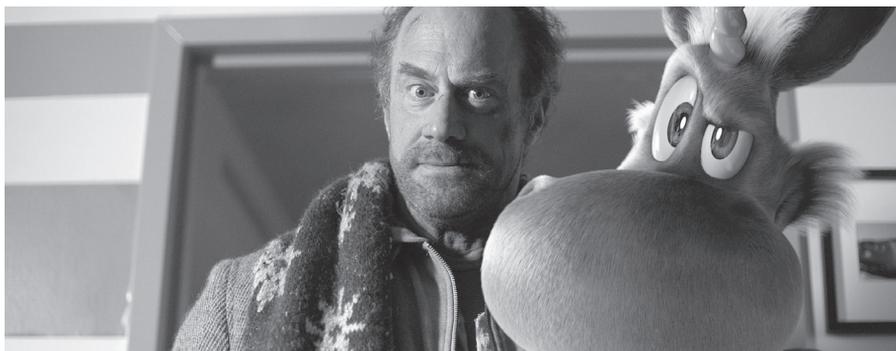

Фото: imdb.com

«Человек в высоком замке» (The Man in the High Castle)

Производство: Amazon Studios

Страна: США

Премьера – 15 января 2015

Создатель: Фрэнк Спотниц

В ролях: Алекса Давалос, Руперт Эванс, Люк Клейнтанк, Д. Дж. Куоллс, Джоэл де ла Фуэнте, Кэри-Хироюки Тагава, Руфус Сьюэлл, Джейсон О’Мара.

Количество эпизодов: 40

О чем. В шестидесятые годы проигравшая во Второй мировой войне Америка оказывается поделенной между Германией и Японией, но несмотря на полную капитуляцию перед нацизмом, в стране продолжается движение Сопротивления. И нацисты, и антифашисты разыскивают один и тот же артефакт – загадочную киноплёнку, на которой запечатлена хроника падения Третьего рейха.

Для кого. Ценителям альтернативной истории и романа Филипа Дика.

Зачем смотреть. Непревзойдённый шедевр в жанре альтернативной истории, жемчужина в наследии американского фантаста, которую он написал, руководствуясь указаниями китайской Книги перемен, «Человек в высоком замке» давно заслужил кинопамятник себе. Другой вопрос, что следом за большинством экранизаций Филипа Дика этот сериал стал, скорее, фантазией на темы произведения, чем дословным воплощением текста.

Но так получилось даже лучше – несмотря на революционные идеи, тексты Филиппа Дика отличаются специфической драматургией. (За исключением разве что «Помутнения», где традиционный нарратив только подчеркивает безумие изложенной истории, но этот роман как раз удалось экранизировать максимально близко к тексту.) Взяв за основу главную интригу и ведущих персонажей романа, создатели сериальной адаптации «Человека в высоком замке» ввели новых героев и развили альтернативную

вселенную книги до фантазмагорических размеров, где параллельный мир продуман до последних нюансов.

Другой вопрос, что самое интересное в сериале как раз начинается там, где заканчивается книга. Это отвернуло от сериала как поклонников романа, как и прочих зрителей: действие во втором сезоне ощутимо провисает, и только в третьем сериал получает второе дыхание и собственную историю – довольно редкий случай. Сериалы, которые становятся самоценными произведениями с середины, а финальный сезон интереснее первого, можно пересчитать по пальцам на руке Микки Мауса.

В экранизации на первый план выходит противостояние подпольщицы Джулианны Крейн и обергруппенфюрера Джона Смита, а Готорн Абендсен оказывается не фантастом, но физиком, способным создавать порталы в другие миры. Так что параллельно с линиями Сопротивления (разумеется, черного, что весьма забавно срифмовалось с «Хранителями»-2019), борьбы за власть в японской и нацисткой верхушках, а также «холодной войны» между Японией и Рейхом открывается новая сюжетная линия с альтернативными вселенными. В результате последний сезон несетя к финалу на совершенно фантастических скоростях.

Формально оставаясь высококлассным развлекательным шоу, этот сериал также стал очень своевременным напоминанием о бесчеловечной природе нацизма – сцены истязаний и расстрелов показаны натуралистично и буднично, а липкая атмосфера униженности и страха жизни под оккупацией передана почти на тактильном уровне. Когда правые идеи снова помрачают слабые умы, экранизация «Человека в высоком замке» кажется особенно актуальной.

«Чернобыль» (Chernobyl)

Производство: HBO/Sky Atlantic

Страна: США, Великобритания

Премьера – 6 мая 2019

Создатели: Крейг Мазин и Юхан Ренк

В ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Барри Кеоган, Наташа Радски.

Количество эпизодов: 5

О чем. Мини-сериал производства Великобритании и США, снимавшийся в Литве и частично в Украине, с почти документальной дотошностью воссоздает хронику суток катастрофы на Чернобыльской АЭС, начиная с момента взрыва реактора в четвертом энергоблоке и заканчивая судом над руководителями ЧАЭС.

Для кого. Один из тех немногих случаев, когда в Украине сериал посмотрели, кажется, все – даже те зрители, которые не интересуются сериальной продукцией.

Зачем смотреть. Сценарист и продюсер Крейг Мазин, до того известный разве что сиквелами идиотских комедий наподобие «Мальчишник в Вегасе», провел нечеловечески сложную работу, опросив сотни свидетелей, и даже съездил в зону отчуждения. И хотя журнал Time назвал структуру сериала «излишне усложненной», это почти образцовая драматургическая работа, готовый учебник сценарного мастерства.

Несмотря на то, что сразу же по выходу «Чернобыль» безоговорочно был признан шедевром, постсоветский (а в особенности украинский) зритель смотрел сериал особенно пристрасно.

Так, кому-то не понравилось, что у экранных героев есть реальные прототипы. Джаред Харрис («Загадочная история Бенджамина Баттона») и Стеллан Скарсгард («Дурацкое дело нехитрое») играют исторических персонажей: академика Валерия Легасова, который в самом деле покончил собой через два года после катастрофы на ЧАЭС, оставив после себя магнитные записи, и зампреда Совмина СССР Бориса Щербину.

Кого-то, наоборот, возмутила героиня Эмили Уотсон, которой не было в действительности, но на экране она действует наравне с Щербиной, Легасовым, Горбачевым и другими вполне реальными и дорогими товарищами. Между тем, актерский гений Уотсон, которая прославилась первой же работой в кино – фильмом «Рассекая волны», сделал ее персонаж максимально достоверным. Как отметили критики, героиню Уотсон легко представить в минской булочной образца 1986-го.

Кто-то справедливо отметил, насколько тщательно создатели сериала подошли к воссозданию эпохи. В кадре – все максимально аутентичное, из того самого 1986 года: начиная с пепельниц и дисковых телефонов, и заканчивая плохой обувью. Что не удивительно, весь реквизит настоящий, закупался на барахолках в Киеве. Здесь же были сняты отдельные сцены – например, на Киевском море снимали сцену эвакуации населения Припяти.

Наконец, кого-то насмешило, что герои обращаются друг к другу непривычными для нашего уха полными именами с неизменным обращением «товарищ», традиционно маркирующим в западном кино диалог из советской действительности.

Но главное, что равнодушным, кажется, не остался никто. Еще бы, ведь отечественному зрителю есть, что вспомнить и с чем сравнить – чувство смертельной опасности, осязаемо застывшей вокруг ничего не понимающих обывателей, передано в сериале почти что на физиологическом уровне. Приглушенные цвета сероватого оттенка, как будто кадр выгорел от излучения, псевдо-документальная манера съемки, погружающая зрителя в самый эпицентр событий, а также сдержанная и достоверная игра актеров создают удивительный эффект присутствия.

Один из главных мотивов «Чернобыля» – та страшная цена, которую пришлось заплатить, сознательно или нет, простым людям, которые оказались на пути неконтролируемой ядерной стихии, в то время как власти старались любой ценой сдержать отток информации и преуменьшить масштабы катастрофы. Сегодня, благодаря социальным сетям, новости об аварии распространились бы по всему миру со скоростью интернета. Впрочем, повышенное

доверие к гражданской журналистике дает возможности куда более чудовищных манипуляций – о чем, в частности, говорится в довольно любопытном фильме Стивена Содерберга «Заражение». Но мы отвлеклись.

Думаю, сетования на то, что историю Чернобыля сняли не у нас, а совместными усилиями британских и американских кинематографистов, излишни – именно культурная и географическая дистанция позволила сделать это кино (а это, по сути, пятичасовой фильм, нежели сериал) по-настоящему беспристрастным и страшным, без лишнего мелодраматизма и мифотворчества. Пока мы бесконечно переписываем свою историю, нашу историю пишут за нас другие.

«Черное зеркало» (Black Mirror)

Производство: Channel 4 (2011–2014), Netflix

Страна: Великобритания, США

Премьера – 4 декабря 2011

Создатель: Чарли Брукер

В ролях: Рори Киннер, Дэниел Калуя, Руперт Эверетт, Тоби Кеббелл, Донал Глисон, Майкл Смайли, Джейсон Флеминг, Джон Хэмм, Уна Чаплин, Брайс Даллас Ховард, Черри Джонс, Джеймс Нортон, Уайатт Рассел, Джером Флинн, Майкл Келли, Джесси Племонс, Розмари ДеУитт, Андреа Райсборо, Келли Макдональд, Фэй Марси, Майли Сайрус.

Количество эпизодов: 22

О чем. Одна из самых резонансных фантастических антологий на ТВ рассказывает о пагубном воздействии медиа-технологий на современное западное общество.

Для кого. Вряд ли найдется такой поклонник сериальной продукции, который ничего не слышал о «Черном зеркале», но в первую очередь будет интересно зрителям, имеющим профессиональное отношение к медиа.

Зачем смотреть. «Черное зеркало» шокирует или, как минимум, удивляет, хотя этот проект как раз довольно типичен для Британии с ее традициями фантастических сериалов и специфического юмора. Так, создатель сериала Чарли Брукер десять лет назад запустил мини-сериал «Тупик», в котором участники реалити-шоу, подобранные по принципу максимальной несовместимости, вынуждены были объединиться, чтобы выжить в зомби-апокалипсисе.

Согласно изначальной концепции, «Черное зеркало» замышлялось как сатира на общество, которое оказывается во всевозрастающей зависимости от информационных технологий и гаджетов. И нужно сказать, что первые два сезона оказались выше всяких похвал, а пилотный эпизод («Национальный гимн», или «та самая серия со свиньей») мгновенно стал современной классикой ТВ.

Парадоксальные идеи сюжетов и сатирический заряд, вдохновленные лучшими работами Филипа Дика и Джеймса Балларда,

и крепкие сценарии Брукера задали новый стандарт для телефантастики. (Единственный эпизод из первых двух сезонов, сделанных на BBC, который вызывает вопросы – это «Белый медведь»: скорее, притча о жестокости общества, чем о разрушительном влиянии медиа.)

В разные годы над постановкой работали такие заметные режиссеры, как Джо Райт («Гордость и предубеждение»), Джон Хиллкоут («Предложение»), Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»), Оуэн Харрис («Священный цирк Монти Пайтон»), Дэвид Слейд («Леденец») и Тим Ван Паттен, один из создателей «Клана Сопрано» и «Подпольной империи».

Начиная с третьего сезона проект выходит уже на платформе Netflix, чьи боссы скупают все идеи и таланты, какие только можно купить, и поначалу казалось, что антология перешла на новый уровень. Сезон становится вдвое длиннее, а жанровая палитра – разнообразнее: появляются экшн («Люди против огня») и мелодрама («Сан Юниперо»), а первый эпизод сезона традиционно представляет собой почти образцовую социальную сатиру. К сожалению, начиная со следующего, четвертого сезона качество шоу стремительно падает. Оригинальных идей становится меньше, магистральная тема вмешательства медиа в общественную и личную жизнь уходит на второй план, зато превалируют чисто жанровые эпизоды, зачастую с довольно сырыми сценариями.

Лучшее, что было сделано в рамках антологии за последние два года – это формалистский эксперимент с интерактивным фильмом («рождественский» эпизод 2018 года «Брандашмыг», который в большей степени представляет собой компьютерную игру, чем кино) и первый эпизод пятого сезона «Бросок гадюки», довольно остроумно обыгрывающий тему виртуального секса.

Очевидно, создателям «Черного зеркала» вряд ли удастся превзойти успех первых трех эпизодов или хотя бы приблизиться к ним по качеству материала, но с другой стороны, едва ли Netflix закроет проект, руководствуясь соображениями меры и чувством стиля. Будущее покажет.

«Чистильщик» (Der Tatortreiniger)

Производство: Studio Hamburg

Страна: Германия

Премьера – 23 декабря 2011

Создатели: Митци Мейер и Арне Фельдхузен

В главной роли: Бьярне Медель

Количество эпизодов: 31

О чем. После того, как полиция покидает место преступления, там появляется усатый нигилист с внешностью и чувством юмора Френка Заппы, который работает «чистильщиком» пятен крови с ковров и диванов. Его зовут Шотти, и он не прочь перекусить едой из холодильника или угоститься хозяйским шнапсом – покойнику шнапс уже все равно ни к чему. Но если потребуется, Шотти похода распутает самое сложное преступление.

Для кого. Поклонникам черного юмора в стиле сериалов «Книжный магазин Блэка».

Зачем смотреть. Один из самых успешных проектов дуэта актера Бьярне Меделя и постановщика Арне Фельдхузена (сериал и полнометражка «Офис»), которые в апреле 2019-го стартовали с новым шоу «Как продавать наркотики онлайн (быстро)».

Несколько камерная постановка (все действие сериала ограничивается декорацией квартиры или дома, где главный герой Шотти прибирает следы преступления) окупается брутальным обаянием главного героя и абсурдистскими сюжетами, для которых создатели сериала прописали не менее смешные и циничные диалоги.

«Чистильщик» – работа штучная, даже ювелирная, о чем говорит, в частности, хронометраж: каждый сезон состоит из четырех получасовых эпизодов. Детективная интрига, даже самая оригинальная (так, в одном из эпизодов принимают участие призрак жертвы и его убийца) не является самоцелью – как, собственно, и комические пикировки Шотти с другими персонажами.

Главной здесь кажется точно найденная и тонко переданная атмосфера абсурдности окружающей жизни, в которой возможно

все, что угодно, от циничного убийства до паранормального явления. И каким бы ненормальным Шотти не казался «нормальному» большинству, в диапазоне от проституток до буржуа, именно его укорененность в реальности и грубоватое чувство юмора делают придурковатого, на первый взгляд, «чистильщика» философом стабильности и благоразумия посреди спятившего мира.

Возможно, именно эта сатирическая составляющая оттолкнула первых зрителей: премьерный сезон прошел практически незамеченным, но уже со следующего года и сам сериал, и его создатели – сценарист Митци Мейер, постановщик Арне Фельдхузен и актер Бьярне Медель стабильно номинировались на главные телепремии Германии. К сожалению, «Чистильщик» был официально закрыт в 2018 году.

«Шерлок» (Sherlock)

Производство: BBC One

Страна: Великобритания

Премьера – 21 июля 2010

Создатели: Марк Гэтисс и Стивен Моффат

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен

Количество эпизодов: 13

О чем. Одна из лучших экранизаций произведений Артура Конан Дойла о приключениях величайшего сыщика и его незаменимого помощника-доктора.

Для кого. Тот несчастный случай, когда сериал понравилось всем, с кем я его обсуждал.

Зачем смотреть. Гимн британскому интеллекту и британской же эксцентричности. Образ Шерлока Холмса за сто с лишним лет претерпел столько разного рода изменений, от жанровых до гендерных, что изобрести этот велосипед-тандем заново могли только люди исключительной дерзости и таланта – как, собственно, и их герой. Шутка ли, с момента первой публикации Артура Конан Дойла о гениальном сыщике было снято свыше двух сотен экранизаций! Но только в двух из них авторы выводили своих героев за кулисы Викторианской эпохи.

Первым, как ни странно, до этого додумался Игорь Масленников, собрав в финальном фильме своего знаменитого сериала наиболее поздние рассказы Конан Дойла – и перенес действие в канун Первой мировой войны. (1917-й год стал крайней хронологической точкой, в которой разворачиваются поздние рассказы о Шерлоке Холмсе.) Через год после «Приключений Шерлока Холмса: XX век начинается» на канале CBS выходит пилотный эпизод «Возвращение Шерлока Холмса», который так и не стал полноценным сериалом: замороженный с помощью криогенных технологий сыщик посыпается в восьмидесятых годах XX века.

Идея перенести героя в век XXI давно витала в воздухе, но чтобы очередная попытка анахронизма не обернулась катастрофой, как с пилотом сериала 1987 года, над офисом BBC должны были

сойтись особенным образом звезды: и в самом деле, на выходе получился настоящий шедевр.

Классические сюжеты остроумно адаптированы к современным реалиям, а главные герои идеально вписаны в десятилетия нашего века. Шерлок Холмс – расчеловеченный (насколько ему это позволяют условности высокого происхождения) социопат и блестящий аналитик, чью суперменскую харизму с привычками вечного студента знакомо оттеняет занудный служака-доктор Ватсон, вернувшийся с очередной Афганской кампании, такой же бессмысленной, как и полтора века назад.

Авторам не откажешь в остроумии и находчивости. В то время как массовое распространение поисковых систем обесценило радости интеллектуальных загадок (обратите внимание, как снизился удельный вес детективного жанра в прокате), для Шерлока Холмса XXI века смартфоны и Google так же важны, как лупа и телеграф. А пафос классического бадди-муви о сближении двух очень разных людей иронически снижается тем, что окружающие регулярно принимают Ватсона и Холмса за гей-пару. Вообще, иронический тон спасает Гэтисса и Моффата там, где уместно пригасить эффект от не самых удачных решений – например, с образом главного злодея Мориарти.

Кстати, сам Марк Гэтисс сыграл роль Майкрофта Холмса, позволив себе порезвиться от души в «нулевом» эпизоде четвертого сезона – единственном, где действие происходит в XIX веке: там Гэтисс в гриме страдающего ожирением человека передал шутовской привет мистеру Креозоту, созданию Монти Пайтон из «Смысла жизни».

В целом, «Шерлок» кажется не только одним из последних шедевров постмодернизма. Но еще идеальным примером того, как укорененное в традициях телепостановок британское ТВ создает на наших глазах новое искусство там, где выродилось священное искусство кинематографа, вернувшись к тому, с чего и начиналось сто двадцать лет назад – к ярмарочному аттракциону.

«Шпион» (The Spy)

Производство: Légende Films/Netflix

Премьера – 6 сентября 2019

Создатель: Гидеон Рафф

В ролях: Саша Барон Коэн, Ноа Эммерих, Мони Мошонов, Хадар Ротем.

Количество эпизодов: 6

О чем. Байопик, посвященный жизни и смерти легендарного израильского разведчика Эли Коэна, благодаря которому, кроме прочего, Израиль смог одержать победу в Шестидневной войне.

Для кого. Всем, кто интересуется историей Израиля, любит шпионские триллеры и уверен в том, что у комика Саши Барона Коэна большое будущее драматического актера.

Зачем смотреть. Мини-сериал «Шпион» кажется не только крупной творческой удачей стримингового гиганта Netflix, чья продукция редко отличается оригинальным художественным видением, но и актера Саши Барона Коэна. Мастер перевоплощений, одинаково убедительный в любом образе – до сих пор удивляет близорукость музыкантов группы Queen, который предпочли Коэну Реми Малека в роли Фредди Меркури, британский комик не просто сыграл другого мастера перевоплощений, своего героического однофамильца Эли Коэна.

(На этот любопытный момент указал публицист Константин Скоркин, который писал в своем Telegram-канале «Киноцефал»: «Жизнь агента, играющего роль другого человека, вплоть до забвения своей личности, близка Саше Барону Коэну, как “комику под прикрытием”, вживающемуся в альтернативные личности-маски».)

Он наконец-то показал себя глубоким актером с большим драматическим потенциалом, который в образе шпиона, внедрившегося в верхушку военной элита Сирии, прекрасно справился не только с внешними перевоплощениями своего героя, но также смог показать его живым человеком, чья двойственная сущность вечно сомневающегося смельчака и честного, простого парня, ко-

торого неудержимо влечет авантюрный стиль жизни, причиняет много боли и ему самому, и близким.

За постановку – а сериал снят в довольно нетипичной для ТВ-производства черно-белой цветовой гамме, отвечал Гидеон Рафф, создатель «Военнопленных» и американской адаптации «Родина», так что саспенса в этом шпионском триллере не меньше, чем почтения к фигуре Эли Коэна.

Фото: whats-on-netflix.com

«Шторм»

Производство: Start Studio/Марс Медиа

Страна: РФ

Премьера – 5 сентября 2019

Создатели: Борис Хлебников и Наталья Мещанинова

В ролях: Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Михалкова, Геннадий Смирнов, Александр Мосин, Михаил Брашинский, Дарья Жовнер.

Количество эпизодов: 8

О чем. Следователь-важняк, специализирующийся по экономическим преступлениям, принципиальный, с собственным кодексом чести городской ковбой затеивает многоходовую интригу против местной мафии, чтобы найти деньги для спасения любимой женщины. Но что делать, когда любимая женщина не желает быть спасенной, а лучший друг распутывает всю твою игру?

Для кого. Для преданных зрителей фильмов Бориса Хлебникова с одной стороны, и ценителей толковых нео-нуаров – с другой.

Зачем смотреть. Вот уже третий сериальный опыт Бориса Хлебникова – после прошлогодней «Обычной женщины», как минимум, удивляет: настолько этот тонкий ироничный лирик не только удачно вписался в сериальный процесс (вполне вменяемый сериал «Метод» снял и Юрий Быков, чьи фильмы, по-моему, смотреть вообще невозможно), но еще и нашел там для себя второе дыхание как художник кино.

Если в «Обычной женщине» Хлебников, казалось, несколько лукаво дистанцируется от материала стилизованной постановкой в духе большого новорусского сериала – наподобие «Оттепели» либо «Измен», то в «Шторме» ощущается автор «Долгой счастливой жизни», чьим героям перехватывает дыхание ярость: они бьются, как выброшенные на берег рыбы, от ощущения собственного безволия в попытках что-либо изменить в себе и вокруг.

Как и в предыдущем сериале, Борис Хлебников снова констатирует, как все прогнило, но это не является самоцелью, как в фильмах того же Быкова.

Важнее, что Хлебников выстраивает на довольно банальном как для российского «телемыла» криминально-мелодраматическом материале очень грамотный нео-нуар – причем не стилизацию, как в случае с уже упоминавшимся «Методом» либо рифмой французского «Налета» (к тому же стилизацию, отметим, не весьма уклюжую). Как и положено первопроходцам, Хлебников создает национальный нео-нуар, очень русский, что, к сожалению, автоматически отрезает от «Шторма» отечественную аудиторию: напомним, что герои этой истории – высокопоставленные «силовики».

Помимо отличной постановки, нельзя не отметить пускай традиционный для Хлебникова, но по-прежнему очень точный кастинг. Это и пресловутая «химия» между персонажами Александра Робака («Кандагар») и Анны Михалковой («Изображая жертву»). И парадоксально вылепленный образ персонажа Геннадия Смирнова («История одного назначения»), застройщика-коррупционера, пугающий и одновременно комичный. Наконец, это постоянный актер Алексея Балабанова Александр Мосин, который снимался в пяти последних фильмах мастера. Его присутствие кажется символическим: ни один российский режиссер последних лет не сказал столько о русском характере, как это сделал Балабанов.

«Шучу» (Kiddin')

Производство: Showtime

Страна: США

Премьера – 9 октября 2018

Создатели: Дэйв Холстейн и Мишель Гондри

В ролях: Джим Керри, Фрэнк Ланджелла, Джуди Грир, Коул Аллен, Кэтрин Кинер, Джулиет Моррис.

Количество эпизодов: 10

О чем. «Шучу» рассказывает историю грустного клоуна Джеффа, популярного ведущего детской передачи «Шоу мистера Пиккзла», который переживает экзистенциальный кризис на фоне смерти ребенка, распада семьи и разочарования в своей работе.

Для кого. Для поклонников кинофантазий Мишеля Гондри и драматического дара Джима Керри.

Зачем смотреть. Спустя 15 лет Джим Керри решил вернуться на телевидение, но подбирался к новому многосерийному шоу изподволь. Сперва он выступил продюсером сериала «Умираю со смеху», посвященного лос-анджелесской стендап-сцене семидесятых – сам Керри острил во время оно в передаче Джонни Карсона Tonight Show и на подмостках клуба Comedy Store, в веселой компании Дэвида Леттермана, Робина Уильямса и Джо Пископо.

Сработавшись на сериале с продюсером и сценаристом Дэвидом Холстейном, для нового проекта Керри пригласил такого тяжеловеса, как Мишель Гондри. Гениальный клипмейкер, создавший незабываемые ролики на песни Бьорк, Radiohead и Massive Attack, в кино Гондри так и не смог повторить успеха своей лучшей работы «Вечное сияние чистого разума». Полтора десятилетия спустя Мишель Гондри и Джим Керри отважно решили рискнуть войти дважды в ту же реку. Похоже на то, что им удалось.

Отметим, что это совершенно недетское кино выстроено на крайне странном контрасте. С одной стороны, никогда еще мы не видели Джима Керри таким растерянным, нежным и добрым – даже в «Вечном сиянии». Но с другой стороны, меланхолический тон повествования, шмякающая печаль в глазах Керри – тоска

по сыну, которого он потерял в автокатастрофе, и сюрреалистический юмор сцен бэкстейджа детской передачи про мистера Пикклза (здесь легко узнается манера, в которой Гондри поставил свою «Науку сна»), самым странным образом сочетается с грубыми, а порою откровенно вульгарными гэгами.

Впрочем, вкус к специфическому чувству юмора Гондри показал еще в «Микробе и бензине», но странное дело – в сериале «Шучу» вульгарные сцены не отталкивают, а создают особый сюрреалистический эффект. Смешать грязь и элегию в одном кадре таким образом, чтобы не вызвать у зрителя отторжения, под силу только настоящим мастерам. А Джим Керри уже не раз показывал себя тонким драматическим актером.

«Электрические сны Филипа К. Дика» (Philip K. Dick's Electric Dreams)

Производство: Channel 4/Amazon Studios

Страна: Великобритания, США

Премьера – 17 сентября 2017

Создатели: Рональд Д. Мур и Брайан Крэнстон

В ролях: Стив Бушеми, Брайан Крэнстон, Джеральдин Чаплин, Ричард Мэдден, Тимоти Сполл, Крейг Киннер, Джуно Темпл, Анна Пакуин, Лиам Каннингем, Вера Фармига.

Количество эпизодов: 10

О чем. Антология из десяти экранизаций рассказов Филиппа Дика: «Капюшонщик», «Планета, которой не было», «Проездной билет», «Спешите приобрести!», «Выставочный экспонат», «Человек», «Отец-двойник», «Автофабрика», «Фостер, ты мертв!» и «Унылый незнакомец».

Для кого. Для поклонников великого американского фантаста и британских научно-фантастических сериалов шестидесятых годов.

Зачем смотреть. Все равнодушные к творчеству Филиппа Киндрета Дика знают печальную особенность его произведений: их изначальную некинематографичность. Всего три романа мастера экранизированы близко к тексту, но «Свободное радио Альбемута» оказалось слишком слабым, французскую «Исповедь чокнутого» тоже сложно назвать шедевром, к тому же это адаптация раннего реалистического романа, а лучший из этой троицы – «Помутнение» Ричарда Линклейтера, не совсем кинофильм.

Все остальное в большей или меньшей степени является фантазиями на заданные Диком парадоксы, в том числе и неплохой сериал «Человек в высоком замке», выдержавший на данный момент вот уже три сезона и продленный на четвертый. Так что можно сказать, что идея адаптации, максимально приближенной к оригиналу, давно витала в воздухе, и формат антологии оказался наиболее подходящим для ее реализации.

В итоге получилось даже интереснее: в ряде эпизодов создатели следуют не столько букве произведений Дика (а плодовитый писа-

тель оставил после себя немало слабых текстов), сколько атмосфере, которой свойственны ощущение паранойи и разорванного сознания – чего не было даже в таком неплохом фильме, как «Вспомнить все» Пола Верховена, и что старательно вымарали продюсеры из первой версии «Бегущего по лезвию» Риддли Скотта.

Судя по всему, второй задачей создателей «Электрических снов» была стилизация под британские фантастические сериалы шестидесятых – когда, собственно, и писались все эти тексты, но с высоты возможностей новейшего времени. В итоге получился очень забавный артефакт, который вряд ли убедил поклонников писателя, но в итоге может привести к его книгам тех читателей, которым нравятся фантастические сериалы наподобие «Черного зеркала».

Напоследок отметим, что появление в один год двух экранизаций Дика (включая полнометражный сиквел «Бегущего по лезвию» от Дени Вильнева) кажется окончательным признанием истеблишментом этого маргинального фантаста шестидесятых-семидесятых в качестве американского классика, оказавшего колоссальное влияние на массовое сознание.

«Элементарно» (Elementary)

Производство: CBS

Страна: США

Премьера – 27 сентября 2012

Создатель: Роб Доэрти

В главных ролях: Джонни Ли Миллер и Люси Лью

Количество эпизодов: 154

О чем. Приключения Шерлока Холмса и доктора Джоан Ватсон в Америке нулевых.

Для кого. Всем, кому нестерпимо ждать новую серию британского «Шерлока», а пересматривать старые эпизоды уже наскучило.

Зачем смотреть. «Элементарно, Ватсон», – как известно, эта фраза приписывается Артуру Конан Дойлу, но в действительности является продуктом творчества сценаристов первых американских экранизаций Конан Дойла. Благодаря советскому сериалу Игоря Масленникова она стала фирменным холмсовским тэглайном.

«Элементарно» – американский ответ британскому шедевру, где роль Шерлока исполняет партнер Бенедикта Камбербетча по спектаклю «Франкенштейн» Джонни Ли Миллер («На игле»), а роль Ватсона досталась в обход канона и вовсе актрисе Люси Лью, известной по дилогии «Убить Билла».

Такая перезагрузка образа первое время кажется забавной: например, Холмс по сюжету – завязавший героиновый наркоман, что довольно иронично в контексте самой знаменитой кинороли Джонни Ли Миллера. Отец Холмса выходит на передний план вместо старшего брата Майкрофта, действие первых сезонов перенесено в Нью-Йорк, а Ирэн Адлер и профессор Мориарти слились в одного персонажа с лицом Натали Дормер («Игра престолов»).

Стараясь перещеголять искрящегося, как шампанское, Камбербетча, Миллер постарался вылепить как можно более эксцентричный образ гениального циника и мизантропа, но перестарался с темными оттенками, так что кастинговое решение с

докторкой Ватсон кажется не данью политкорректности, а необходимостью сбалансировать необаятельный, мрачный образ Холмса.

К сожалению, где-то на третьем сезоне сериал выдыхается, так что решение закрыть «Элементарно» в 2018 году можно только поприветствовать: после блестящих двух сезонов шоу выродилось в самопародию. Что не удивительно: пожалуй, единственный случай, когда американская адаптация получилась, как минимум, не хуже оригинала от ВВС – это «Жизнь на Марсе».

«Явление» (Emergence)

Производство: ABC

Страна: США

Премьера – 24 сентября 2019

Создатели: Тара Баттерс и Мишель Фазекаш

В главной роли: Эллисон Толман

Количество эпизодов: 10

О чем. Героиня Эллисон Толман («Братья Систерс») подбирает на месте авиакатастрофы выжившую девочку и забирает в свою семью. Девочка оказывается совсем не простой, и семейство полицейской тотчас же попадает под прицел некой таинственной организации.

Для кого. Любителям сериальной фантастики и «семейного» кино

Зачем смотреть. Сейчас, когда сериалы становятся новым искусством, транслирующим большие идеи и смыслы, а их создатели наперегонки стараются ошарашить зрителя ловким нарративом или богатыми спецэффектами, появление таких безделушек, как «Явление», сродни новому фильму Вуди Аллена в прокате.

Создательницы «Явления» – дуэт Тары Баттерс и Мишель Фазекаш, на чьей совести сериал «Кевин спасет мир, если получится»: такое же приятное и нехайповое зрелище, как «Явление», и тоже на стыке жанров фантастики и мелодрамы для семейного просмотра.

В общем, приготовьте носовые платки, потому что «Явление» скроено по самым мыльным лекалам. Престарелый отец болеет раком (хотя на вид, само собой, так и пышет здоровьем.) Главная героиня состоит в смешанном браке с черным мужчиной, зарабатывающим на жизнь программированием. Их дети настолько прекрасны, что в каком-нибудь другом сериале могли бы лечить паралич даже без наложения рук. Ну, а если плетется заговор, то самый что ни на есть всемирный.

«Явление» отдает дань «семейной» кинофантастике восьмидесятых, и если вы любите фильмы наподобие «Человека со звез-

ды», «Внутреннего пространства» или «Короткого замыкания», то вам наверняка придется по вкусу история о девочке со сверхспособностями, которую удочеряет растяпа-полицейская Plus Size и с сердцем еще большим, чем размер одежды. (Элисон Толлман беззастенчиво эксплуатирует образ из первого сезона «Фарго», за который она была номинирована, кажется, на все телепремии Америки.)

И, конечно же, ценителей порадует разного рода «пасхалки» наподобие электрических псов из знаменитого романа Рэя Бредбери или персонажа Терри О'Куинна, который недвусмысленно отсылает к сериалу «Lost». Зовут его героя, кстати говоря, Киндред – среднее имя Филиппа Дика, который вполне мог бы придумать такую историю.

Хронология/Оглавление:

1990	
«Твин Пикс» (Twin Peaks)	197
«Карточный домик» (House Of Cards, британская версия)	81
1993	
«Дикие пальмы» (Wild Palms)	49
1994	
«Королевство» (Riget)	89
1997	
«Мартин Бек» (Beck)	111
1999	
«Клан Сопрано» (The Sopranos)	84
2000	
«Паук» (Edderkoppen)	162
«Книжная лавка Блэка» (Black Books)	86
2002	
«Прослушка» (The Wire)	181
«Светлячок» (Firefly)	191
2003	
«Идиот»	65
«Карнавал» (Carnival)	77
2004	
«Остаться в живых» (Lost)	148
2005	
«Нарко» (Narcos)	128
«Дурман/Косяки» (Weeds)	53
«Рим» (Rome)	183
2006	
«Жизнь на Марсе» (Life on Mars, британская версия)	57

«Декстер» (Dexter)	45
«Потерянная комната» (The Lost Room)	177
2007	
«Блудливая Калифорния» (Californication)	21
2008	
«Жизнь на Марсе» (Life on Mars, американская версия)	57
«Во все тяжкие» (Breaking Bad)	35
2009	
«Обмани меня/Теория лжи» (Lie to Me)	136
«Необычный детектив/Необычные» (The Unusuals)	132
«Красный райдинг/Кровавый округ» (Red Riding)	95
«Вспомни, что будет/Мгновения будущего» (Flashforward)	38
«Отбросы/Плохие/Неудачники» (Misfits)	152
2010	
«Шерлок» (Sherlock)	236
«Подпольная империя» (Boardwalk Empire)	172
2011	
«Черное зеркало» (Black Mirror)	232
«Под прикрытием» (Pod prikritie)	166
«Игра престолов» (Game Of Thrones)	63
«Босс» (Boss)	24
«Удача/Фарт» (Luck)	207
«Чистильщик» (Der Tatortreiniger)	234
2012	
«Новости/Отдел новостей» (The Newsroom)	135
«Элементарно» (Elementary)	246
«Обратная сторона Луны»	138
«На зов скорби» (Les Revenants)	125
2013	
«Утопия» (Utopia)	215

«Карточный домик» (House Of Cards, американская версия)	81
«Мотель Бейтса» (Bates Motel)	121
«Рэй Донован» (Ray Donovan)	187
«Низкое зимнее солнце» (Low Winter Sun)	134
«Острые козырьки» (Peaky Blinders)	150
«Оттепель»	154
2014	
«Настоящий детектив» (True Detective)	130
«Малыш Кенкен» (P'tit Quinquin)	109
«Внутри девятого номера» (Inside No. 9)	33
«Босх» (Bosch)	27
«Моцарт в джунглях» (Mozart in the Jungle)	123
«Фарго» (Fargo)	217
«Как избежать наказания за убийство» (How to Get Away with Murder)	73
«Больница «Никербокер» (The Knick)	23
2015	
«Патриот» (Patriot)	160
«Золотая жизнь» (Aranyélet/Golden Life)	61
«Человек в высоком замке» (The Man in the High Castle)	227
«Нарко» (Narcos)	128
«Германия-83» (Deutschland 83)	39
2016	
«Хорас и Пит» (Horace and Pete)	221
«11/22/63» (11/22/63)	15
«Винил» (Vinyl)	31
«Красная королева»	93
«С любовью, Нина» (Love, Nina)	189
«Кризис в шести сценах» (Crisis in Six Scenes)	99
«Барракуда» (Barracuda)	19
«Медные мечты/Мечты о духовом оркестре» (Aogeba Toutoushi/Brass Dreams)	113
«Дрянь» (Fleabag)	51

«Наемник Куорри» (Quarry)	127
«Мир Дикого Запада» (Westworld)	117
«Молодой папа» (The Young Pope)	119
«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» (Dirk Gently's Holistic Detective Agency)	47
«Рокко Скъявоне» (Rocco Schiavone)	185
«Корпорация» (Incorporated)	91
2017	
«Изумрудный город» (Emerald City)	67
«Табу» (Taboo)	196
«Подлый Пит/Проныра Пит» (Sneaky Pete)	170
«Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel)	209
«Куртизанки» (The Harlots)	101
«Сын» (The Son)	195
«История служанки» (The Handmaid's Tale)	71
«Американские боги» (American Gods)	17
«Умираю со смеху» (I'm Dying Up Here)	215
«Озарк» (Ozark)	142
«Последний магнат» (The Last Tycoon)	176
«Товарищ детектив» (Comrade Detective)	203
«Двойка» (The Deuce)	43
«Электрические сны Филипа К. Дика» (Philip K. Dick's Electric Dreams)	244
«Вавилон Берлин» (Babylon Berlin)	29
«Телохранитель» (Bodyguard)	199
«Охотник за разумом» (Mindhunter)	156
«Порох» (Gunpowder)	174
«Каратель» (The Punisher)	75
«Тьма» (Dark)	205
«Хэппи!» (Happy!)	225
2018	
«МакМафия» (McMafia)	105
«Призрачная башня» (The Looming Tower)	179

«Кокаиновый берег» (Cocaine Coast/Farina)	87
«Личность» (Sahsiyet)	103
«Инстинкт» (Instinct)	70
«Барри» (Barry)	20
«Террор» (The Terror)	201
«Очень английский скандал» (A Very English Scandal)	158
«Странный ангел» (Strange Angel)	193
«Явление» (Emergence)	248
«Шучу» (Kiddin')	242
«Ослепленные огнями» (Slepnac Od Swiatel/Blinded By The Lights)	146
«Маленькая барабанщица» (The Little Drummer Girl)	107
«Обычная женщина»	140
«Метод Комински» (The Kominsky Method)	115
«Подводная лодка» (Das Boot)	168
2019	
«Жизни матрешки» (Russian Doll)	55
«Имя розы» (The Name of the Rose)	68
«Пенниуорт» (Pennyworth)	164
«Фосси/Вердон» (Fosse/Verdon)	219
«Годы нашей жизни» (Years and Years)	41
«Чернобыль» (Chernobyl)	229
«Уловка-22» (Catch-22)	211
«ООО «Божья благодать» (Perpetual Grace, LTD)	144
«Карнивал Роу» (Carnival Row)	79
«Шторм»	240
«Шпион» (The Spy)	238
«Крестный отец Гарлема» (Godfather of Harlem)	97
«Хранители» (Watchmen)	223
2020	
«Мессия» (Messiah)	114
«Зеро Зеро Зеро/НольНольНоль» (ZeroZeroZero)	59

Приветы и благодарности:

Татьяне Ретивовой, Роману Кострице, Александру Кульбачному, Татьяне Черняковой, Дмитрию Фиалкову, Дмитрию Курилову, Андрею Мурашко, Александру Осташко, Марине Мойнихан, Мите Раевскому, Олегу Дорошенко, Артему Калинин, Алексею Дудченко, Наталье Трофимовой, Александру «Банче» Топилову, Андрею Савенко, Юрию Смирнову, Андрею и Кириллу Жаровским, Михаилу Шилину, Николаю Абраменко, Соне Абдуле, Росовецким – Клавдии Адриановне, Инне Алексеевне и Станиславу Казимировичу.

Алексей Росовецкий
От «Твин Пикс» до «Чернобыля»:
главные сериалы 1990-2020
Сборник рецензий

Рос. мовою

Директор видавництва *Т. Ретімова*
Редактор Д. Фіалков
Дизайн обкладинки та оригінал-макет *Н. Спіридонова*
Фото на обкладинці
hbo.com/chernobyl, [facebook.com/
TwinPeaksOnShowtime](https://facebook.com/TwinPeaksOnShowtime)

Формат 70x90 1/16. Ум. друк. арк. 8,1
Підписано до друку 11. 06. 2020. Замовлення № 996

© «ФОП Ретівов Тетяна», (Київ), 2020
Это на 4 стр. вместо Каялы, и далее, на последней стр: Видав-
ництво «ФОП Ретівов Тетяна»
вул. Мала Житомирська, д 8, №3, м. Київ
тел. (096) 538 51 15
e-mail: kayala@ukr.net
Свідотство суб'єкта видавничої справи
ДК № 5016 від 24.11.2015 р.

**РРА
КУРС**

**КЛУБ
КИНО**

**УСЫ
ТАРКОВСКОГО**

ПЕРВЫЙ на русском языке «бумажный» гайд по миру сериалов состоит из сотни с лишним авторских рецензий, опубликованных с 2016 по 2019 годам в ряде авторитетных сетевых СМИ: «Телекритика», «Сегодня», а также в Telegram-канале «Усы Тарковского». Часть текстов публикуется впервые, остальные были специально переработаны для данного издания.

ЭТА КНИГА может стать справочником для всех, кто любит качественные сериалы и, как надеются ее создатели, займет достойное место в ряду популярных киногайдов.