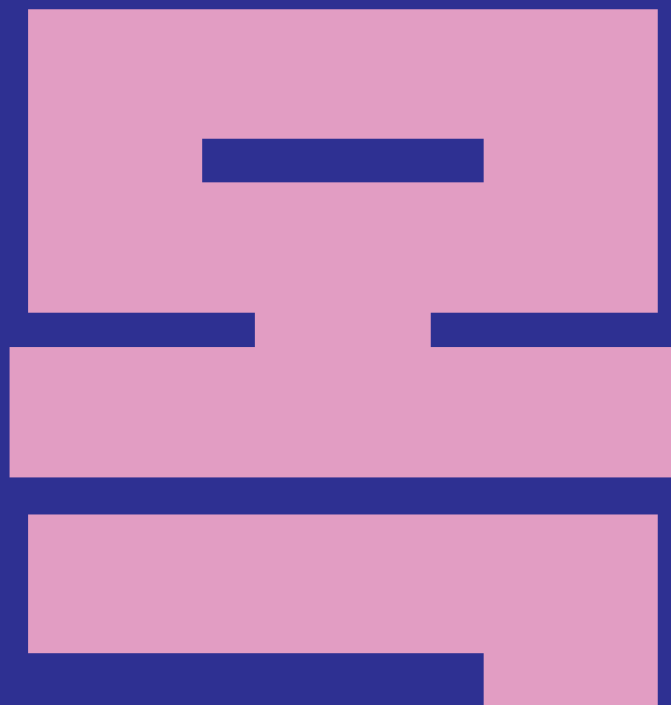

Бастиан Мейресонн

КОРЕЙСКОЕ КИНО
ОТ ПЕРВЫХ КАДРОВ
ДО «ИГРЫ В КАЛЬМАРА»

СОДЕРЖАНИЕ

11 **ВСТУПЛЕНИЕ**

36 **1903–1919**
У ИСТОКОВ
КОРЕЙСКОГО КИНО

43 Комментатор *бенши*
45 Рождение кинодрамы

48 **1919–1945**
НАЧАЛО
КОРЕЙСКОГО КИНО

56 Экранизации пхансори
61 Мелодрамы *синпха*
63 «Ариран» — кино На Уню
67 Первый золотой век: фильмы эпохи
национализма
72 Фильмы «локального цвета»

78 **1945–1960**
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
КОРЕЙСКОГО КИНО

84 Фильмы освобождения
88 Исторические фильмы
92 *Madame Freedom*.
Кино Хан Хёнмо
96 Современные мелодрамы

100 **1960–1961**
ЛИРИЧЕСКОЕ
ОТСТУПЛЕНИЕ

108 **1961–1970**
ЗОЛОТОЙ ВЕК
КОРЕЙСКОГО КИНО

- 116 Империя Щин Санок
120 Семейные фильмы
123 Комедии
128 Молодёжные фильмы
132 Экранизации
139 «Заметки на полях»:
Ю Хёнмок и Ли Манхи

144 **1971–1980**
УПАДОК
КОРЕЙСКОГО КИНО

- 150 Фильмы о боевых искусствах
156 Вестерны
162 Фильмы о хозяйках бара
167 Революция «Эры образа»
170 Антикоммунистические фильмы
177 Анимация

182 **1980–1981**
ВТОРОЕ ЛИРИЧЕСКОЕ
ОТСТУПЛЕНИЕ

188 **1981–1992**
ГОДЫ КРИЗИСА

- 196 Фильмы на фестивалях
202 Политика «3 S»,
Эротические фильмы
207 Блокбастеры 1980-х годов:
Ли Чанхо и Пэ Чанхо
212 «Заметки на полях»:
кино Ким Гиёна
214 Фильмы движения «Минчжун»

224

1992–1998 **НА ЗАРЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ**

- 230 Первая корейская «новая волна»
- 233 Планируемые фильмы чеболей
- 239 Певец *пхансори*. Кино Им Квонтхэка
- 243 Гангстерские фильмы
- 250 Возрождение комедии

256

1998–2012 **ВОЗРОЖДЕНИЕ** **КОРЕЙСКОГО КИНО**

- 264 Феномен «халлю»
- 268 Национальные блокбастеры
- 272 Поколение 386. Пак Чханук, Пон Джунхо и Ким Джиун
- 276 Вторая корейская «новая волна»: Ли Чхандон, Хон Сансу и Ким Кидук
- 281 Фильмы ужасов

290

2012–2023 **НОВАЯ ЭРА**

- 298 Женщины-кинematографисты
- 303 Покоряя США
- 310 Покоряя Азию
- 317 Адаптации вебтунов
- 320 Поточковая революция

328 УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ
И НАЗВАНИЙ ФИЛЬМОВ

337 БИБЛИОГРАФИЯ

339 ИЗОБРАЖЕНИЯ

341 БЛАГОДАРНОСТИ

ВСТУПЛЕНИЕ

ВИДИМОЕ И ПОТАЁННОЕ ОСОБЕННОСТИ КОРЕЙСКОГО КИНО

**«Как только вы преодолеете барьер
в несколько слов из субтитров,
вы откроете для себя множество
удивительных фильмов»**

Эти слова, сказанные Пон Джунхо в его речи с благодарностями на вручении премии «Золотой глобус» 6 января 2020 года в связи с присуждением награды в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за *«Паразитов»* (2019), касаются, конечно же, фильмов со всего мира, но в равной степени корейских картин.

На момент подготовки этой книги *«Криминальный город — 2»* (Ли Санён, 2022), *«Решение уйти»* (Пак Чханук, 2022), *«Большой куш»* (Ким Ёнхун, 2020) и *«Паразиты»* (Пон Джунхо, 2019) входят в число новых корейских фильмов, показанных по всему миру. Успех, который последовал за достижениями двадцати последних лет: *«Штрихи огня»* (Им Квонтхэк, 2002), *«Весна, лето, осень, зима... и снова весна»* (Ким Кидук, 2003), *«Олдбой»* (Пак Чханук, 2003), *«Вторжение динозавра»* (Пон Джунхо, 2006), *«Преследователь»* (На Хонджин, 2008), *«Я видел дьявола»* (Ким Джиун, 2010), *«Поэзия»* (Ли Чхандон, 2010), *«Сквозь снег»* (Пон Джунхо, 2013), *«Служанка»* (Пак Чханук, 2016), *«Поезд в Пусан»* (Ён Санхо, 2016) и *«Пылающий»* (Ли Чхандон, 2018).

Параллельно с этим на протяжении двух первых десятилетий XXI века успех фильмов, вышедших напрямую на DVD, в формате «видео по запросу» (VOD) и на стриминговых платформах, является безусловным доказательством исключительного богатства и разнообразия корейского кино. Вместе с тем эти картины представляют лишь крошечную часть сложившегося за сто лет кинематографического корпуса из более чем 8000 фильмов.

«Паразиты»
(Пон Джунхо, 2019)

«Воспоминания об убийстве»
(Пон Джунхо, 2003)

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Название книги, «Халлювуд*», рискует разозлить синефилов и фанатов корейского кино, которые скажут, что это понятие «ложное» или, по крайней мере, «плохо подобранное». Точное определение термина «халлю», связанного с Кореей, подразумевает распространение в мире корейской поп-культуры в целом с конца 1990-х годов — речь идёт, соответственно, не только о фильмах, но также о k-pop (музыке), дорамах (телесериалах) и любых других произведениях, относящихся к культуре этой страны.

Что касается суффикса «-вуд», он также может быть воспринят как «неподходящий» в силу большого различия между корейским кино и голливудской киноиндустрией.

Это правда.

«Халлювуд» фактически является намеренной игрой слов, чтобы одновременно «обмануть ложные (первые) впечатления» и подготовить читателя к содержанию книги. Слово «халлю» нужно рассматривать в его буквальном переводе как «волна», а не в том значении, которое было популяризировано в мировом масштабе в течение двух последних десятилетий. «Феномен халлю» подразумевает поток продукции корейской культуры по всему миру, в то время как волна — это природное явление, у которого невооружённым глазом видно лишь верхушку, но при этом нельзя забывать о «невидимой» части, под поверхностью, объединяющей те источники, которые её рождает и дают ей движущую силу. Таким образом, книга «Халлювуд» посвящена как видимой части корейского кино, так и его «подводной» грани, в ней исследуются его истоки и удивительные базовые элементы.

Что касается суффикса «-вуд», он, по сути, является сокращением, но нужным, исключительно чтобы «свести» многочисленные иностранные влияния на корейское кино, в прошлом и настоящем, лишь к голливудской киноиндустрии. «Иностранные влияния» должны пониматься как «вдохновение», поскольку одной из главных характеристик корейского кино является навык ловко смешивать все эти культурные модели при построении своей собственной художественной идентичности, что подтверждают его новые прорывы.

Корейское кино часто сводят лишь к успехам двух последних десятилетий. «Халлювуд» предлагает «другой взгляд», отправляясь изучать его потаённую часть, чтобы узнать его истоки и причины его текущей популярности. И в знак уважения к режиссёру Пон Джунхо: «Как только вы преодолеете барьер в двадцать последних лет, вы сможете открыть множество невероятных фильмов».

В настоящем вступлении, таким образом, идёт речь о различных «культурных влияниях», а также о некоторых исключительных особенностях корейского кино. В последующих главах будет представлена

* На языке оригинала книга называется: «Hallyuwood. Le Cinéma coréen». Название изменено редакцией.

серия исторических обзоров, посвящённых конкретным течениям, жанрам и темам различных периодов, с момента возникновения корейского кино и до 2020-х годов. Соответственно, книгу можно читать в хронологическом порядке или листать в зависимости от пожеланий или интересов каждого.

«Пылающий»
(Ли Чхандон, 2018)

КИНО ПОД ВЛИЯНИЕМ

Географическое положение Кореи в Юго-Восточной Азии делает её настоящим перекрёстком культур, что объясняет иностранные влияния, присутствующие на протяжении всей её истории. Заселённая сначала группами, пришедшими с территории Алтайского массива и из Центральной Азии, страна часто подвергалась вторжениям монголов, китайцев и японцев, что привело к многочисленным культурным обменам между разными народами.

Несмотря на аннексию Кореи Японией и тяжёлый период оккупации, начавшейся в 1910 году и продлившейся тридцать пять лет, корейское

кино появляется в 1903 году благодаря показу документальных короткометражек студии «Пате», а затем японских, европейских и американских фильмов. Выход *Fight for Justice* (Ким Досан) 27 октября 1919 года означает официальное рождение корейского кино. Эта короткометражка является кинодрамой, в которой интрига театральной пьесы синпха (японская мелодрама) смешивается с популярными американскими сериалами эпохи и разыгрывается полная головокружительных поворотов авантюра в сердце Сеула. Корейское кино вдохновляется одновременно своей собственной культурной историей и сочетанием влияний США, Европы и особенно Японии, которая, очевидно, оказывается главным агентом влияния в контексте рождения кино под оккупацией.

ЯПОНСКОЕ ВЛИЯНИЕ

В начале XX века японская киноиндустрия — одна из передовых в мире, и многие корейские кинематографисты проходят подготовку в школах и на студиях в Японии. Это влияние сохраняется даже после окончания японской оккупации в 1945 году: хотя любой импорт японской культурной продукции остаётся строго запрещённым до 1998 года, послевоенные режиссёры продолжают применять кинематографические навыки, приобретённые в годы их обучения. В 1950–1960-е годы корейские кинематографисты, которые ездят в Японию или участвуют в международных фестивалях, вдохновляются всемирно признанными в то время японскими произведениями. Многочисленные статьи о выходах фильмов, опубликованные в японских киножурналах, нелегально ввозившихся в Корею, подталкивают некоторых кинематографистов к созданию неофициальных ремейков, хотя они даже не видели оригинальных фильмов.

В 1960 году смягчение законодательства открывает возможность публикации японской литературы в Корею, вызывая бум литературных экранизаций, как официальных, так и неофициальных, и предопределяя появление жанра молодёжных фильмов, вдохновлённого японским движением таёдзоку («солнечное племя»), которое определяет произведения, посвящённые праздной молодёжи в современном японском обществе. В 1970-е годы корейские боевики вдохновляются их «якудза»-версиями того же периода, в то время как японские мультфильмы для детей, показанные по корейскому телевидению, поднимают волну анимации, воспроизводящей их особенности.

АМЕРИКАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Корейское кино с самого начала также испытывало сильное влияние американской киноиндустрии. Если знаменитые сериалы 1910-х годов вдохновили первый корейский фильм, *Fight for Justice* (1919), то голливудские картины короткого и среднего метра 1920–

1930-х годов с Дугласом Фэрбенксом или Эрролом Флинном стали образцом для первых корейских боевиков. После освобождения Кореи в 1945 году массовый импорт американской продукции оставил глубокий отпечаток на корейском кино, предопределяя в особенности появление современной мелодрамы и исторических полотен с огромными бюджетами. В 1960-е годы происходит подъём антикоммунистических боевиков и шпионских фильмов, вдохновлённых франшизой о Джеймсе Бонде, тогда как голливудские картины о «войне полов» стоят у истоков корейской комедии 1960-х и 1990-х годов. А совсем недавно американские блокбастеры стали вдохновением для корейских блокбастеров 2000-х годов.

*«Сочувствие госпоже
Мечь» (Пак Чханук, 2005)*

МИРОВОЕ ВЛИЯНИЕ

Корейское кино также черпает своё вдохновение во Франции, в Италии и в Гонконге. Оно адаптирует французскую «новую волну», что обуславливает появление экранизаций литературных произведений 1960-х годов и двух следующих друг за другом корейских