

Мюзиклы сейчас в моде. Только в России, где этот жанр, вроде, никогда не пользовался большой популярностью, их идет несколько штук. Ну а в США, где все стараются экранизировать (книги, игры, теперь вот, аттракцион из Диснейленда) мюзиклы шагнули с театральных подмостков на широкий экран. Мы говорим, понятное дело, о «Мулен Руж» и «Чикаго». Причем шагнули весьма успешно. Но говорить о том, что это явление новое, конечно нельзя. Мюзиклы в Голливуде любили всегда и всегда снимали. Мы же ограничим себя рамками восьмидесятых годов уже прошлого столетия и вкратце расскажем о самых известных танцевальных фильмах того периода. Тем более что они, несомненно, оказали сильное воздействие на поп-культуру, моду, да и сами по себе – достаточно занимательное зрелище.

Некоторое время назад экс-участница квинтета «Spice Girls» Виктория Бэкхем-Адамс (Пош Спайс), опубликовала книгу-автобиографию под названием «Learning To Fly». Речь в ней идет, естественно, о Виктории, ее артистической карьере и, конечно, семейной жизни с футболистом Дэвидом Бэкхемом. В частности, она пишет о том, как в 8 лет посмотрела фильм «**Fame**» («Слава») и решила стать известной. Забавно, но многие поп-звезды любят вспоминать о повлиявших на их мировоззрение или выбор жизненного пути фильмах, песнях и книгах. Несомненно, Виктория – девушка заметная и популярная. Но отнюдь не этим объясняется наше желание начать свой рассказ с этого фильма: до сих пор «Славу» принято называть классическим киномюзиклом восьмидесятых. В чем же причина этого? Дело в том, что в картине простым и доходчивым языком говорилось о культовом для США понятии, которое можно выразить словами: «Осуществи свою мечту». Конечно, этот принцип проповедуется практически в любой стране и в любом обществе, но именно для американцев он является основополагающим. Достаточно посмотреть пару-другую голливудских лент, чтобы убедиться в этом.

Кто не мечтает стать звездой, добиться шумной известности, неожиданной славы?! Фильм рассказывает об этих мечтах, надеждах, иллюзиях, а также разочарованиях, поражениях, неудачах. Его герои — абитуриенты, учащиеся и выпускники нью-йоркской школы исполнительского искусства: музыканты, певцы, танцоры различных стилей и направлений — от классики до рока. Все одержимы страстью немедленного успеха, а необходима изнурительная, изматывающая работа изо дня в день, на протяжении нескольких лет, если же честно признаться — всю оставшуюся жизнь. И наградой за тяжкий труд как раз и будет та самая fame-слава, но добиться ее смогут далеко не все. Как ни пафосно прозвучит, «Слава» - это, прежде всего, человеческая история об успехе и разочаровании, с которыми сталкивается любой, кто пытается сделать карьеру в шоу-бизнесе.

Режиссером выступил Алан Паркер — человек, явно не нуждающийся в представлении. На его счету такие известные работы, как «Стена» - мегаклип Pink Floyd, мистический триллер «Сердце Ангела» и еще один громкий мюзикл — «Эвита». Кстати, первоначальное название фильма - «Горячий ланч», однако когда Паркер узнал об одноименном «фильме для взрослых», его срочно пришлось сменить.

Паркеру удалось создать яркое, запоминающееся зрелище, наполненное музыкой и танцами, любимое зрителем и оцененное критиками. «Слава» получила два «Оскара» - за лучшую песню и музыку — при шести номинациях (оригинальный сценарий, монтаж, звук). Кроме того, сразу две песни — заглавная «Fame» и «Out Here On My Own», исполненные Ирэн Кара, претендовали на «Грэмми». В первый, и пока последний, раз за историю премии одновременно две песни одного музыканта из одного фильма соревновались в одной категории.

Со временем по мотивам кино был запущен одноименный телевизионный сериал. Одну из ролей в нем играла Лора Сингер, «обойдя» Мадонну (!), тогда делавшую первые шаги в шоу-бизнесе.

Тремя годами позже та же Лора Сингер, вновь потеснив Мадонну, сыграла главную роль в другом киномюзикле 80-х - «Footloose» (обычно переводится как «Свободный»). «Footloose», перефразируя известное выражение - настоящая энциклопедия жизни американской молодежи 1970-80-х.

Сюжет основан на реальных событиях: в 1979 в маленьком городке Элмор в Оклахоме случился настоящий общественный кризис. Руководство местного колледжа планировало устроить дискотеку для учеников, однако оказалось, что танцы были вне закона «благодаря» постановлению конца 19-го века, запрещающему танцевать в пределах города. Это вызвало бурю возмущения среди студентов колледжа против членов муниципалитета во главе с местным мэром, который назвал танцы орудием дьявола. Позже эта история всколыхнула всю Америку, когда в 1984 г. по экранам прогремел «Footloose».

Принято считать, что самая слабая часть «Footloose», как ни странно, — танцевальная. И действительно, в плане хореографии он уступает многим своим «коллегам». Но чем никогда не могли похвастаться мюзиклы — это хорошим и по-настоящему интересным сценарием. Своим же успехом

«Footloose» во много обязан сценаристу Дину Питчфорду, сумевшему создать умную и в одно время трогательную историю (он же, кстати, написал практически всю музыку). Как говорилось выше, в фильме весьма достоверно изображен стиль жизни подростков того времени: герои фильма говорили тем же языком, так же одевались, слушали ту же музыку, сталкивались с теми же проблемами.

Чем еще интересен «Footloose», так это актерами в нем сыгравшими. Прежде всего, потому, что кое-кто из них стал весьма известным и достиг статуса голливудской звезды. Партнерами уже упоминавшейся Лоры Сингер выступили Кэвин Бэкон («Дрожь земли», «Дикие штучки», «Человек-невидимка»), Крис Пенн («Лучшие из лучших», «Бешеные псы») и экспрет по «сексу в большом городе» Сара Джессика Паркер. Кстати, на место К. Бэкона первоначально приглашался Джон Бон Джови, однако он отклонил предложение, чтобы сконцентрироваться на делах тогда стремительно набравшей популярность группы Bon Jovi.

Помимо всего прочего, «Footloose» был настоящим коммерческим хитом, собравшим только в Северной Америке 80 млн. долларов. Несомненно, оставить без внимания такой лакомый кусочек ушлый Голливуд не может. Разного рода римейки, сиквелы и приквелы всегда были там в чести, поэтому мало кого удивили намерения переснять «Footloose». Студия «Парамаунт» заключила договор с исполнительными продюсерами «Чикаго» и «Мулен Руж» Крейгом Заданом и Нейлом Мероном о съемках римейка «Footloose» как полноценного мюзикла. Музыка будет взята из оригинала, включая заглавную тему и хит «Let's Hear It For The Boy». «Фильм будет основываться на том же сюжете, однако будет написан новый сценарий, применены новые технологии, чтобы сделать современное динамичное зрелище», - заявил Крейг Задан. Что ж, пожелаем им успеха.

Годом раньше «Footloose» на экраны вышел фильм **Flashdance** («Танец-вспышка»). Это была первая совместная работа продюсерского дуэта Симпсон/Брукхаймер (потом они сняли «Полицейского из Беверли-Хиллс», «Топ Ган», «Дни грома» и т. д.). Несмотря на солидные финансовые вложения, по-настоящему успешного фильма, скажем так, не получилось. Как принято говорить о нем: «Танец-вспышка» - из тех фильмов, которые почему-то интереснее вспоминать, нежели смотреть. Это история о простой девушке по имени Алекс (Дженнифер Билс, помимо прочего на эту роль претендовала и Деми Мур), днем она – «синий воротничок» (работает на стройке), а ночью танцует для таких же «синих воротничков» в захудалых барах. Конечно, на самом деле она мечтает о поступлении в высшую танцевальную школу и карьере балерины, однако никакой возможности для этого у нее нет. Когда у Алекс случается роман с боссом, тот тайно ей помогает, а также всячески поддерживает в стремлении осуществить свою мечту. Короче, фильм - типичная сказка 80-х (у девушке даже есть «волшебная» крестная мать – харизматическая Балерина, которая вдохновляет ее и дает дельные советы).

В «Танце-вспышке» есть все необходимые элементы фильма-мюзикла: и впечатляющие постановочные сцены, и превосходная операторская работа, включая преувеличенное использование цветного фильтра, и высокое качество звучащей музыки, и сюжет на тему «триумфа маленьких людей». Однако, когда смотришь его, то создается ощущение, что он скорее походит на подборку хорошо снятых эпизодов, случайно собранных вместе. Фильму не хватает одного крайне важного компонента большинства классических лент 80-х – сердечности, как бы наивно это не звучало. И эту деталь подмечает большинство зрителей.

Кстати сказать, саундтрек Flashdance имел гораздо больший успех, нежели сам фильм, и был распродан огромным тиражом в миллионы экземпляров. Продюсером альбома выступил «архитектор диско-музыки» Giorgio Moroder. Свой второй «Оскар» он получил именно за этот фильм, вернее, за композицию «What A Feeling» в исполнении Ирен Кара, ранее весьма удачно спевшей для «Fame». Песни, собранные на саундтреке, дают самое полное представление о традиционной танцевальной музыке 80-х годов. Практически все слышали их не один раз, только не подозревали о происхождении (упомянуть, хотя бы, Manhunt в исполнении Karen Kamon, или Lady, Lady, Lady от Joe Bean Esposito, или Romeo Донны Саммер).

За режиссуру отвечал англичанин Эдриан Лейн – большой специалист по «чувственному» кино - «Роковое влечение», «Девять с половиной недель». Однако и его мастерства не хватило, чтобы вытянуть «Танец». Скорее всего, проблема фильма была в слабом сценарии, который, к слову, прошел через руки приблизительно четырех сценаристов, прежде чем был полностью написан «с нуля». Сам Лейн, словно предвидя неудачу, восемь (!) раз отказывался от предложений «Парамаунт» возглавить съемочный процесс. Еще больше вы удивитесь, когда узнаете, кому еще предлагалось режиссерское кресло. Никому иному, как Дэвиду Кроненбергу. Доверить съемки мюзикла создателю «Видеодрома», «Мертвой зоны», (а затем «Авткатастрофы» и «Мухи») - это была сме-

лая задумка. Но на все предложения (причем, весьма настойчивые) он отвечал отказом, заявляя: «Вы не скажите мне «спасибо»! Я уничтожу этот фильм!».

Что касается римейка «Танца-вспышки», то тут пока все тихо. Недавно Дженнифер Лопез сняла видеоклип на песню I'm Glad, в котором обыгрываются сцены из этого фильма, что дало повод слухам о возможном сиквеле, где роль Алекс исполнит Лопес.

Завершить свой рассказ о музыкальном кино 80-х хотелось фильмом «**Breakin'**» (другой вариант - «Брейк-данс»). Он стоит особняком от упомянутых выше картин. Его еще называют «антигероем глянцевого мюзиклов» за маленький бюджет и непрофессиональных актеров. При этом танцевальные сцены в «Breakin'» по динамике и красоте значительно превосходят высокобюджетные фильмы. Создатели картины пригласили на ведущие роли талантливых танцоров вместо того, чтобы учить актеров. Следовательно, действие - слабая часть, да и сценарий далеко не идеальный. Но все это уходит на второй план, когда смотришь на то, с какой самоотдачей работают эти молодые неизвестные актеры и как искренне и безыскусно изображены главные герои. Эта простота и наивность и делают «Breakin'» настоящей классикой 80-х. Именно с него в США, а затем и во всем мире начался настоящий бум брейк-данса. Впервые брейк-данс шагнул с улиц на большой экран. Вскоре этот танцевальный стиль стал использоваться везде: в кино, в клипах, в рекламе.

В фильме рассказывается о троих друзьях из Южной Калифорнии, мечтающих о славе и о собственном шоу. Два простых уличных танцора Озон и Турбо и девушка по имени Келли - «Special K» добиваются своей цели и, несмотря на все препятствия, ставят на Бродвее мюзикл «Street Jazz». Как уже говорилось, главные роли исполнили профессиональные танцоры. Адольфо «Шабба-Ду» Квинонс (Озон) был членом Лос-Анджелесской танцевальной команды Lockers. Группа специализировалась в стиле, известном как «Lockin'». Другой известный ее участник - Фред Берри («Rerun» из комедии положений 70-х «WHAT'S HAPPENING!»).

Майкл «Бугалу» Чемберс (Турбо) - считается, что именно он научил Майкла Джексона его фирменной «лунной походке» (этот элемент был первоначально известен в 70-х как «скользящий»). Чемберс помогал в хореографии шоу Мадонны во время ее мирового турне в 1987 г. Он также играл Urkelbot в сериале «Семейные вопросы», Хорошего Робота Билла в «Bill & Ted's Bogus Journey», брейкдансера в фильме «Xanadu». Кроме того, Чемберса можно увидеть в видеоклипе Sugar Ray «Fly». А вместе с Квинонсом он снимался в клипах Лайонела Ричи «All Night Long» и «I feel for you» Чака Хана, исполнившего «Ain't Nobody» для «Breakin'».

Лусинда Дикей, исполнившая роль Келли, профессионально занималась гимнастикой и танцами. Лусинда также исполнила роль спортсменки, в которую вселяется дух убийцы в фильме «Ниндзя III». Он, как и «Breakin'», был снят в том же 1984 г. при участии продюсеров Менахема Голана и Йорама Глобуса.

За музыкальное наполнение «Breakin'» отвечал D.J. Afrika Islam, который сам себя называет «Son of Afrika Bambaataa». Для тех, кто хоть немного знаком с хип-хоп-культурой, имя Afrika Bambaataa говорит само за себя.

Почти одновременно с фильмом на видео вышло пособие под названием «Брейк-данс – это вы можете!». Оно состоит из клипов фильма и инструкциями «североамериканской легенды брейк-данса» Одиса Медли. На волне успеха менее чем через год сняли продолжение - «Breakin'-2: Electric Boogaloo», с теми же героями. Что удивительно, сиквел имел еще больший успех.

Конечно, в рамках небольшой статьи невозможно сколько-нибудь подробно описать такое явление как музыкальное кино восьмидесятых. Тем более, что каждый из упомянутых нами фильмов заслуживает отдельного рассказа. Но это и не было основной целью. Вполне возможно, что благодаря нашему скромному «исследованию», у вас появится интерес к этому кино, и вы захотите собственными глазами разглядеть в танцевальной массовке «Breakin'» молодого Жан-Клода Ван Дамма или узнать, что вдохновило Джери Холлиуэлл на создание клипа «It's Raining Man».