Санкт-Петербургский

Государственный Университет

Культуры и Искусств

Кафедра Кино-Фото искусств

Работа по драматургии

Сценарно-режиссерский разбор фильма

«Беги, Лола, беги»

студента 443 группы

Филаретова Максима

Санкт-Петербург 2009

Содержание

Общие сведения

Сюжет фильма

Тема и идея фильма

Сценарий фильма

Изобразительное решение фильма

Основные герои фильма

Второстепенные персонажи

Эмоциональная сторона

Заключение

Общие сведения

Название: Беги, Лола, беги

Оригинальное название: Lola rennt

Жанр: Драма, триллер, мелодрама

Режиссёр, сценарист: Том Тыквер

Оператор: Фрэнк Грибе

В главных ролях: Франка Потенте, Морис Блайбтрой

Длительность: 81 минута

Производство: Германия

Год: 1998

Сюжет фильма

Парень Лолы, Манни, только что провернул контрабандную сделку, и ему осталось всего лишь доставить 100 тысяч марок своему боссу, Ронни. Но у Лолы угнали мотороллер, и она не встретила Манни. Ему пришлось воспользоваться метро. И он совершает роковую ошибку — забывает пакет с деньгами в вагоне. Он заходит в таксофон и объясняет свою ситуацию Лоле: если он не раздобудет деньги в течение 20ти минут и не отдаст их Ронни, то его убьют. Всё что ей остаётся — бежать и импровизировать на ходу…

Фильм разделён на три истории.

В первой части Лола бегом добирается до отца, являющегося президентом [банка](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA). Отец отказывает ей, и она, добежав до Манни, грабит вместе с ним супермаркет. Однако после её случайно застреливает полицейский из прибывшего отряда захвата.

Умирая, Лола понимает, что произошедшее — неправильно, и возвращается к телефонному звонку Манни. Начинается вторая часть. Лола снова пытается обратиться за помощью к отцу, но незначительная деталь меняет весь исход. Получив отказ, Лола выхватывает пистолет у охранника и силой заставляет отдать ей деньги. Но когда она почти добралась до Манни, того сбивает машина [скорой помощи](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C).

Мы в третий раз возвращаемся телефонному звонку. Лола снова пытается добежать до отца, но не успевает, и тот вместе с компаньоном уезжает на машине. В отчаянии она бежит в казино и, дважды поставив все свои деньги на 20, выигрывает. Она спешит к Манни, не зная, что Манни удалось вернуть сумку с деньгами, которую нашёл бомж в метро. Она видит, что Манни, дружественно распрощавшись с Ронни, идёт ей навстречу. История и фильм заканчиваются на том, что он спрашивает у Лолы, что у неё в мешке.

Тема и идея фильма

Конец игры – начало новой игры.

Фильм «Беги, Лола, беги» - это фильм о роли человека в своей судьбе. Фильм о том, над чем человек волен, а над чем нет. Многое в человеческой судьбе зависит от него самого. Путь уже предрешён, нужно лишь сделать правильный выбор.

Фильм о соотношении случайности во времени и пространстве. Борьба жизни и смерти. Счастья и рока.

Фильм о том, что человек учится на своих ошибках, но, к сожалению, ему не всегда дано их исправить. Так же, одной из главных тем здесь является любовь, которая собственно и движет Лолой как мотор.

Фильм об игре судьбы с человеком и об игре человека с жизнью и судьбой. В этом фильме очень гармонично сочетаются воображение и реальность. А сюжет – это лишь один из способов изобразить эти идеи, он мог бы быть и совершенно другим. Фильм тем и хорош, что во всей его многогранности есть много вопросов и много ответов. Есть много намёков на разные темы. Нет однозначных вариантов решения.

Сценарий фильма

Вся необычность сценария и, соответственно, фильма заключается в первую очередь в том, что это троекратное повторение одной и той же истории. Конечно, этот прием используется не в первый раз, в истории кинематографа можно найти не один и не два подобных примера, но всё же, даже для искушенного сознания современного общества, подобные сюжетные «навороты» вызывают неподдельный интерес. Достаточно вспомнить фильм Акиро Куросавы «Рассемон» (снятый по книге «Ворота Рассемон») и мы тут же найдем в этих двух произведениях много общего. Ведь там автор тоже играет с разнообразными повторениями одной драматической ситуации, позволяя рассмотреть её с разных точек зрения и в разных аспектах. То есть, «Беги, Лола, беги» можно даже назвать, своеобразным ремейком, хотя по большому счёту ничего общего эти два произведения не имеют.

Копаться в композиционной постройке сценария можно бесконечно долго. Я же заострю внимание на самых важных и интересных моментах. История буквально перенасыщена композиционными «парами», а точнее «тройками». Проигрываясь раз за разом, как спираль, она снова возвращается к тем же событиям, но на новой амплитуде. Это значительно усиливает зрительский интерес. Я не буду разделять эти два понятия: читательский и зрительский интересы т.к. в данном случае сценарий и фильм представляют единое целое, одно вытекает из другого. Так вот, наблюдая за ходом истории фильма зритель все больше и больше погружается в созданную Томом Тыквером реальность, ведь по-настоящему этот сюжет захватывает в тот самый момент, когда мы понимаем, что история будет повторяться, и начинаем с неподдельным интересом наблюдать за различиями между тремя вариантами развития сюжета. Интересно ещё и то, что в сюжете нет никаких «провисов» и пауз, то есть, события происходят абсолютно ритмично, как биение сердца. Они сменяют друг друга с завидной регулярностью, не останавливаясь ни на секунду. Благодаря этому, у автора появилась возможность очень четко разделить три части фильма двумя важными паузами, чтобы увидев этот естественный провис мы осознали, что сейчас начнется что-то новое. Это подобно движению качели, которая, замерев на долю секунды в самом верху, снова летит вниз, чтобы затем в очередной раз остановиться.

Я всегда с уважением относился к режиссерам, которые сами являются авторами сценариев своих фильмов. Ведь из-за этого сценарий и фильм, снятый по этому сценарию неразрывно связаны и представляют собой единый организм, в котором первоначальная задумка ни чуть не отличается от конечного, воплощенного варианта.

Изобразительное решение фильма

Вся оригинальность фильма заключается в средствах изображения сценария. В этом фильме рассуждение над пространством и временем происходит с помощью самого пространства и времени, то есть, огромное количество кинематографических приёмов и сочетание изобразительных техник: флэшбэки, фильмы в фильме, анимация, серии фотографий и так далее. По сути то, что показано в фильме просто невозможно, но за счёт того, что кино по своей форме – искусство наиболее близкое к жизни, зритель верит тому, что видит на экране. Ведь не случайно для воплощения идей была выбрана самая простая и распространённая история. Бандиты, деньги, оружие, я уже не буду говорить о классическом приёме поспевающей помощи, благодаря которой всё это кино построено на параллельном действии.

Все мини - фильмы превосходно работают на идею и служат, своего рода, подсказками, чтобы продемонстрировать соотношение случайности в пространстве и времени.

«Беги, Лола, беги» с первых кадров привлекает своей неординарностью.

Он сразу же вызывает чувство напряжения, накала страстей и ощущение скорости.

Бешеная динамика, очень быстро сменяющиеся события, быстрый и рваный монтаж. Да и сама героиня обладает огромной энергетикой. Не могу не упомянуть музыкальное решение фильма – он весь пронизан ритмичной, незамолкающей музыкой. Это можно сравнить с быстрым биением сердца, точнее даже с пульсирующими артериями. Даже ярко красные волосы главной героини не дают зрителю расслабиться ни на секунду.

В фильме применена, так называемая, клиповая техника съёмки. И то, что фильм при этом не только не потерял, но и наоборот - выиграл, делает его уникальным и неповторимым.

Так как кино – пространственно-временное искусство, во всех фильмах пространство и время являются неотъемлемыми частями повествования, но конкретно этот фильм выделяется тем, что здесь пространство и время являются главной темой.

Широко применены композиционные пары. Я бы даже сказал, что это одна из вещей, на которых строится весь этот фильм. Если сказать точнее – композиционные тройки. Своеобразное хождение по кругу, только каждый раз с разной амплитудой. Ведь весь фильм разбит на три почти повторяющие друг друга истории. И режиссёр, как бы, играет с этими тремя историями, внося в них незначительные изменения, которые влекут за собой гораздо более значительные последствия. Такой простой сюжет был выбран специально, чтобы было нагляднее показать и применить эти приёмы.

Благодаря всему этому режиссёру удалось захватить зрительский интерес. Когда понимаешь, что история будет развиваться в трёх разных спектрах (веером), именно тогда и начинаешь с неподдельной заинтересованностью наблюдать за событиями и сравнивать их между собой. Оценивать влияние тех или иных событий на историю, отсеивать более значимые и менее значимые вещи.

Интересно и то, что основные события фильма, где решается судьба героев, происходят на перекрёстках. Например, момент, когда Лола увидела казино или момент когда попал в аварию отец Лолы (это стало неким логическим завершением его истории).

Мне так же хотелось бы поподробнее разобрать мультипликационную вставку в начале фильма. Честно признаюсь, я не очень понял истинного значения этого момента. Точнее сказать, я не понял, зачем нужно было изображать этот момент именно анимацией. Возможно, всё это сделано для того что бы сразу показать зрителю, что весь фильм – это игра, когда Лола бежит по лестнице, она очень сильно напоминает какого-то персонажа из компьютерной игры, которую можно проходить снова и снова пока не добьёшься желаемого результата и не выиграешь. Однако, я могу ошибаться.

Но я разберусь в самом смысле действия, происходящем в этом моменте. Как-никак именно с этого начинаются расхождения в трёх разных вариантах развития событий. Именно это и является отправной точной, влекущей цепь событий, которые накапливаются как снежный ком. Итак: если предположить что парень с собакой решают всю дальнейшую судьбу, то необходимо очень подробно вникнуть в то, что происходит между ними и Лолой все три раза.

- первый раз: Лола пробегает мимо, не придав им никакого значения, наплевав на них. Но судьба не любит, когда ей пренебрегают!

- во второй раз: Судьба обходится с Лолой более жестоко, создавая ей ещё большие трудности, заставляя пойти по более трудному пути, преодолеть более серьёзные препятствия.

- в третий раз: Как я уже упоминал, героиня учится на своих ошибках. Накапливает опыт. Она берёт ситуацию в свои руки, делает себя хозяйкой своей судьбы.

Интересно ещё и то, что повторяясь из раза в раз все три истории не становятся скучнее, а даже наоборот. Кажется, что события с каждым разом развиваются всё быстрее и быстрее. Это притом, что все три части длятся ровно 20 минут. Когда смотришь историю в третий раз, кажется, что она пролетает намного быстрее, чем первая.

В общем, изобразительное решение этого фильма выше всяких похвал. Оно всецело работает на идею фильма и по-другому решить этот фильм нельзя. Думаю, что повторить этот смелый и удачный эксперимент и при этом получить такой головокружительный успех, невозможно.

Основные герои фильма

сюжет художественный фильм персонаж

Основные герои фильма: Лола, Манни, отец Лолы и его любовница, мать Лолы, бомж, охранник, водитель скорой помощи, парень на велосипеде, работница банка, женщина с коляской, монашки, босс Мани, слепая, господин Маер.

Без сомнения двумя главными героями фильма, без которых не было бы истории, являются девушка Лола и её парень Мани.

За счёт того, что герои сразу же попадают в водоворот событий – зритель, с первых же кадров, начинает сопереживать им. Оба героя – совершенно обычные люди.

Что касается развития героев, то, на мой взгляд, герои практически не развиваются. Например, Мани – лишь жертва обстоятельств. Это герой, ожидающий помощи. И из одной истории в другую он снова и снова повторяет свои действия. В самом конце он сумел исправить ситуацию, в которую попал, но как с личностью, с ним ничего значимого не произошло.

Лола, как личность, тоже не изменилась. Она была и осталась ярким, экспрессивным персонажем, в жизни которого особое место занимают эмоции. Но как человек, который играет с предопределённостью, с судьбой, она определённо развивается и получает жизненный опыт. Это видно из таких моментов как, например, то, что она во второй истории снимает пистолет с предохранителя, а перед выходом на улицу выбрасывает пистолет. Или то, что она не испугалась собаки на лестнице в самом начале своего пути в третьей истории.

Все остальные герои очень важны. Они оказывают огромное влияние на главных героев, в частности на Лолу, являются неотъемлемой частью повествования. Однако не только они влияют на главных героев, но и Лола с

Манни тоже влияют на их судьбу. Другими словами здесь всё взаимосвязано и подчинено одно другому.

Все второстепенные герои работают на усиление истории. В каждой из трёх историй они по-разному влияют на события, способствуя усилению зрительского интереса и желанию узнать как изменится ситуация в зависимости от их действий.

Довольно интересно наблюдать за тем, как складывается судьба мистера Майера (к которому Лола трижды прыгала на капот). Он в первый раз попал в аварию и во второй раз попал в аварию. А в третий раз он, казалось бы, избежал рока, но всё равно в итоге был настигнут. На этом простом примере нам показывают, что некоторым судьба даёт ещё один шанс, а некоторым – нет.

Так же довольно примечательна и ситуация со скорой помощью, которая каждый раз, как бы, подсказывала что в неё нужно залезть и Лола поняла это, но лишь с третьего раза.

Рассуждать о героях фильма можно бесконечно. Но все рассуждения будут довольно похожи. Ведь все герои поставлены в три разные ситуации и во всех вариантах развития сюжета они вместе с Лолой и Манни ищут своё место в этой истории, то есть они все предназначены для чего-то, и только досмотрев фильм до конца, мы понимаем для чего.

Эмоциональная сторона

Задачей режиссёра, как мне кажется, было погрузить зрителя в атмосферу бушующих страстей, напряжения и постоянного ожидания чего-то нового и необычного. Заставить всеми средствами нервничать переживать за главных героев фильма. Гадать: каков же будет исход? Каждую минуту открывать для себя что-то новое…

Думаю, будет уместно привести цитату самого Тома Тыквера: "Я хотел, чтобы "Беги, Лола, беги" схватила зрителя за шиворот и поволокла за собой с головокружительной скоростью американских горок". Ведь многие режиссёры НЕ могут добиться такой бури эмоций и не потерять зрительский интерес даже в короткометражных фильмах или клипах! А Тому Тыкверу в полной мере удалось продержать зрителя на одном дыхании в полуторачасовом фильме!

Заключение

«Беги, Лола, беги», безусловно, относится к такому разряду фильмов, которые нельзя посмотреть и разобраться в нём после первого же просмотра. Этот фильм можно пересматривать снова и снова, и каждый раз открывать для себя что-то новое. Рассматривать фильм в разных аспектах, с различных точек зрения. Как бы, снимать с него слой за слоем и обнаруживать под ними ещё какие-то более мелкие и незначительные, на первый взгляд, детали. А главное получать от всего этого удовольствие.

Я лично был уверен, что очень хорошо знаю этот фильм, пока не начал делать этот режиссёрский разбор. Каждый раз, когда я пересматривал его, я, как в первый раз, погружался в экстремальную, сумасшедшую атмосферу. Особенно интересным мне показалось то, что этот режиссёр гениально снимает настолько разные жанры фильмов. Взять хотя бы его недавний фильм «Парфюмер: история одного убийцы». Эти два фильма совершенно непохожи друг на друга и оба просто великолепны. Я считаю, что, сняв этот фильм, то Тыквер сказал новые слова в языке мирового кинематографа.