

Сергей Михайлович Овчаров

*Кафедра режиссуры
игрового кино*

Заметки к
юбилею

БИБЛИОТЕКА СПБГИКИТ

Вехи творческого пути

Овчаров Сергей Михайлович

- 1955
 - С. М. Овчаров родился 29 апреля в Ростове-на-Дону
- 1976
 - закончил Московский государственный институт культуры, мастерская Григория Рошала
- 1979
 - закончил Высшие режиссерские и сценарные курсы Госкино СССР, мастерская Глеба Панфилова
- с 1979
 - режиссер-постановщик киностудии «Ленфильм»
- 1994
 - получил звание Заслуженного деятеля искусств России
- 1997
 - в Театре на Таганке поставил спектакль по сказке Л.Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
- 2012
 - выставка в галерее Квадрат «Почеркушки-сочинушки» (графика, фотография, анимация)
- с 2006
 - работает в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения

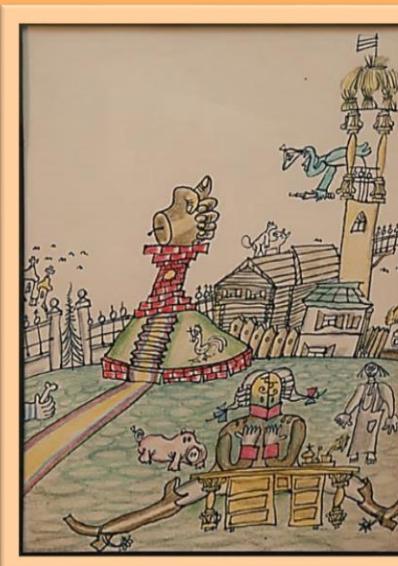
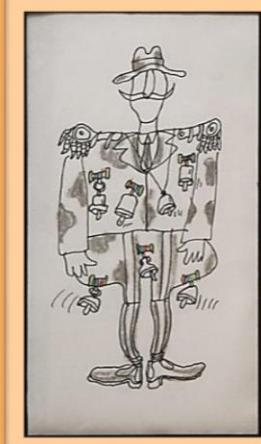
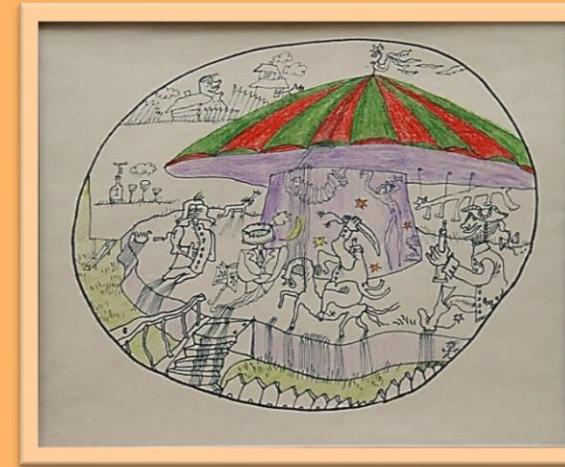
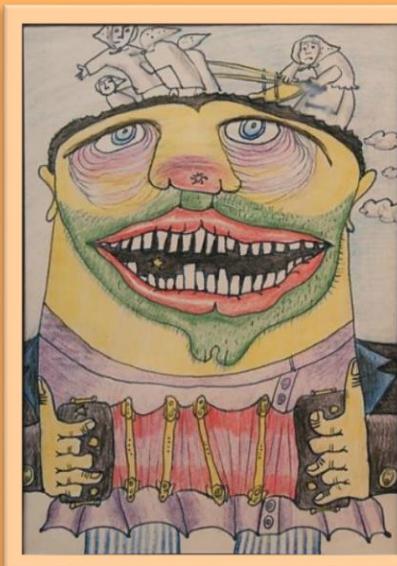
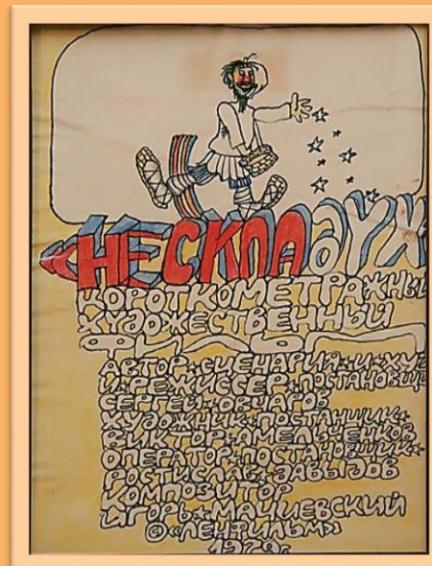

Вехи творческого пути

Фильмография

- 1977 — «Шоссе» (к/м, режиссер, сценарист)
1979 — «Нескладуха» (к/м, режиссер, сценарист)
1981 — «Барабаниада» (к/м, режиссер, сценарист, артист)
1983 — «Небывальщина»
(режиссер, сценарист)
1986 — «Левша»
(режиссер, сценарист)
1989 — «Оно»
(режиссер, сценарист)

«Почеркушки» С. Овчарова к
фильмам «Нескладуха»,
«Небывальщина», «Левша», «Оно»

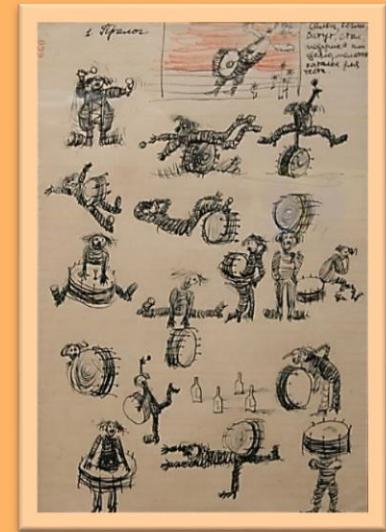

Фильмография

1993 — «Барабаниада»

(режиссер, сценарист, Россия/Франция)

«Почеркушки-сочинушки» С. Овчарова к фильмам «Барабаниада», «Мифы»

**1999 — «Фараон» (в цикле Мифы) (к/м,
режиссер, сценарист, художник-постановщик)**

2000 — «Подвиги Геракла» (в цикле Мифы)

(к/м, режиссер, сценарист, художник-постановщик)

2000 — «Сочинушки» (в цикле Мифы)

(к/м, режиссер, сценарист, художник-постановщик)

2000 — «Яблоко» (в цикле Мифы)

(к/м, режиссер, сценарист, художник-постановщик)

2002 — «Сказ про Федота-стрельца»

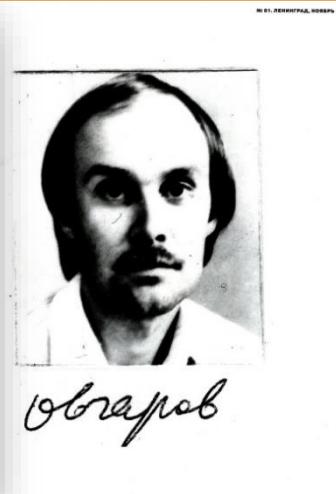
(режиссер, сценарист)

2008 — «Сад» (режиссер, сценарист)

Карпюк, Д. Скоро сказка сказывалась // Сеанс. – 2022. - № 81. – С. 98-105.

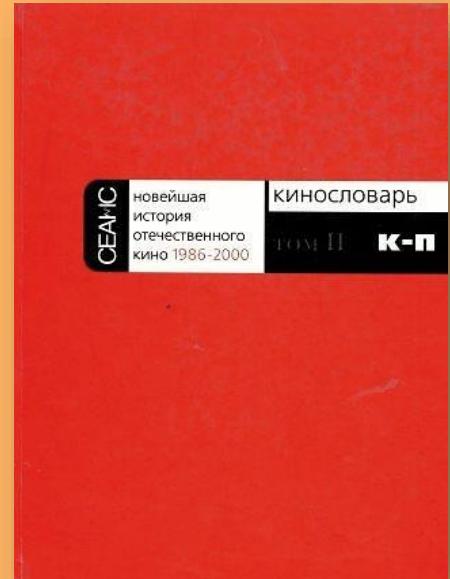

... вся кому, кто возьмется препарировать творчество Овчарова, будет очевидно, что на него в равной степени повлияли Чаплин, Гайдай и Гоголь.

... только про Овчарова можно сказать, что он создал абсолютно уникальный киноязык, гротеск, помноженный на фольклор.

Короткометражная Нескладуха оказалась дебютом на диво складным. ... Сергей Овчаров сумел обойтись почти без слов, а фильм его проговорил внятно и в голос: явился режиссер, на других не похожий. Кинематографическая его речь, будто не ведая о модах с тенденциями, льется словно из самых недр народной культуры.

Васильева, И. Овчаров Сергей // Новейшая история отечественного кино. 1986-2000 : кинословарь. - СПб. : СЕАНС, 2001. Т. 2 : К - П. - 2001. – С.386-387.

Кадры из фильмов
«Нескладуха» и «Барабаниада»

Шпагин, А. В. Овчаров Сергей Михайлович // Большая Российская энциклопедия : в 35 т. - Т. 23. - 2013. – С. 641.

Интернет-версия:

https://old.bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/2287601?ysclid=m8ujm1o3yv92018509

Дебютировав короткометражными фильмами «Нескладуха» (1979) и «Барабаниада» (1981), режиссёр чётко обозначил авторский стиль, тяготеющий к острому гротеску и клоунаде, продолжающий традиции немых комических лент начала 20в. Первый полнометражный фильм «Небывальщина» (1983) и фильм «Левша» (1986) демонстрировали принципиально новый взгляд на русское фольклорно-мифологическое пространство, до тех пор не выходившее за рамки добродушных сказок и былин про Иванов-дураков, богатырей и различную нечисть, стоящую у них на пути.

1983 - Небывальщина (игровой)

Приз за лучший полнометражный фильм на кинофестивале «Дебют» в Свердловске
Приз на международном кинофестивале в Эшпинью (Португалия)

В фильме три главных героя, словно взятых из русского фольклора. Неудачливый Незнам, мечтатель Бобыль – русский Икар, мастерящий из тряпья крылья своего «махолета», воздушный шар из коровьей шкуры, ракету из бочки; бесприютный отслуживший Солдат. Триединый герой, обнаруживающий свои неявные дотоле богатырские силы, служит универсальной репрезентацией национального характера, создающей узнаваемые, доступные идентификации образы.

Цыркун, Н. А. Протокинокомикс в России: народное кино / Н. А. Цыркун // Артикульт. – 2022. – № 2(46). – С. 67-75.

В НЭБ eLibrary:

<https://elibRARY.ru/item.asp?id=48661981>

Кадр из фильма
«Небывальщина»

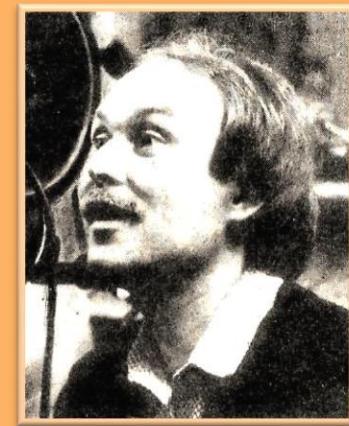

*Кадр из фильма
«Небывальщина»*

Авсюк, А. В. Комическое тело и фольклорные традиции в ранних фильмах Сергея Овчарова «Нескладуха» и «Небывальщина» // КиноКультура. – 2024. – № 4. – С. 9-22. – Текст : электронный.

В НЭБ eLibrary:

<https://elibrary.ru/item.asp?id=77060146>

Овчаров, кодирующий кинематограф как нарочито театрализовано-праздничное пространство и дополнительно стилизую пространство кадра под лубочную эстетику, а повествование – под сказочные и фольклорные нарративы, производит сложную многократную трансформацию кинематографического материала, чем добивается той условной, многоуровневой, высокохудожественной конструкции.

1986 - Левша (игровой)

премия им. А. Пиотровского за лучший сценарий
премия им. Г. Козинцева за лучшую режиссуру

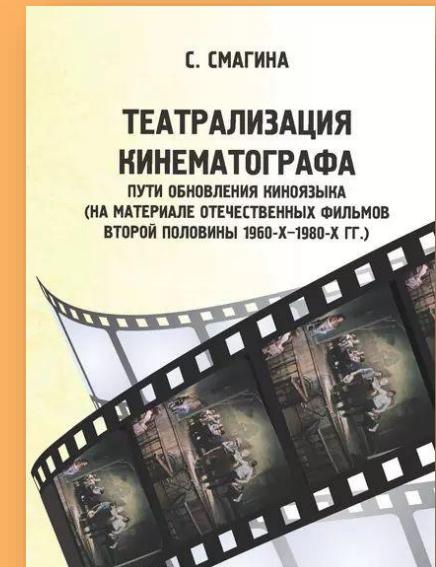
Кадр из фильма «Левша»

“ Сам Левша, его история — это образ совмещения и таланта человека из народа и некой безалаберности его характера, тотальной бессмысленности трагизма всего происходящего. Перед нами превращение исторического анекдота, ставшего балаганным представлением, в гоголевскую «Шинель».

Смагина, С. А. Традиции скоморошества (народная смеховая культура) в творчестве С. Овчарова // Театрализация кинематографа. Пути обновления киноязыка (на материале отечественных фильмов второй половины 1960-х–1980-х гг. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2014. — Текст : электронный.— С. 77-88.

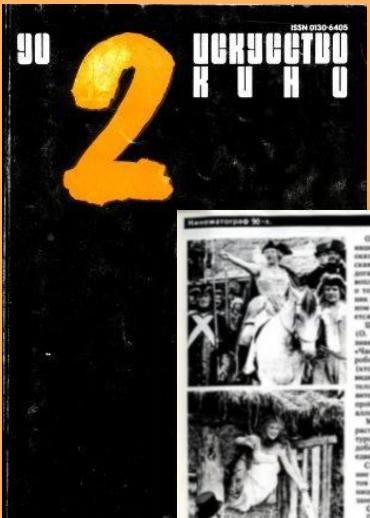
Текст : электронный. - URL:
<https://e.lanbook.com/book/362630>

1989 - Оно (игровой)

Сатирическая повесть классика в руках Овчарова превратилась в произведение масштабное и эпическое – историю государства советского, с шаржированными правителями...

Озерова, Н. Не вчера, не сегодня, не завтра // Сеанс. – 1990. - № 1. – С. 20-21.

Аврутин, Л. Найти магическое слово... // Искусство кино . – 1990. – № 2. – С. 60-65.

И если попытаться точно определить своеобразие жанра фильма С. Овчарова – то это... заговор. Попытка заговора, закляться той темной силы, тех тайных механизмов, которые обращают в прах все новые и новые усилия изменить к лучшему жизнь.

1993 Барабаниада (игровой)

Премия им. А. Пиотровского за лучший сценарий

Премия им. Г. Козинцева за лучшую режиссуру

Гран-при «Золотой орел МКФ в Тбилиси

Спец. Приз жюри конкурса «Авторское кино»

Премия «Золотой овен» лучшему режиссеру года

Приз кинопрессы лучшему режиссеру года

Приз КФ «Фестиваль фестивалей» в Санкт-Петербурге

Приз за лучшую режиссуру МКФ славянских и православных народов «Золотой витязь»

Приз гильдии киноведов и кинокритиков на КФ «Кинотавр» в Сочи

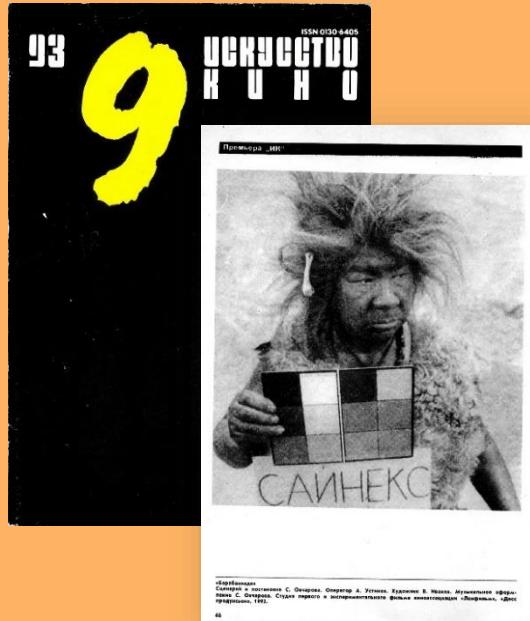
Премия Берлинской академии искусств «Лучшему режиссеру киногода»

Овчаров С. Судьба барабанщика : мастер-класс / записала И. Васильева // Сеанс. – 1999. - № 17-18. – С. 229-234. Электронная версия: <https://seance.ru/articles/sudba-barabanschika/>

Когда учился еще, я болел Чаплином и Китоном, искал свою какую-то мелодию, своего героя. Мне мерещился персонаж, чудак, нелепый, неуместный, что-то вроде Человека Рассеянного... Я уже почти его видел: его манеры, походку, внешность, грим. А потом меня сбил с толку этот барабанный человек. .. Я заболел просто этим человечком, перестал спать, само собой про него все придумывалось, гэги косяком пошли. Ночью вставал, записывал. Все думал: а что такое этот барабан?... А потом подумал, что этот человек-барабан как единое существо и есть мой собственный нелепый мир...

Сергей Овчаров: «Однажды во сне у меня остановилось сердце...» // Искусство кино. – 1993. - № 9. - С. 46-52.

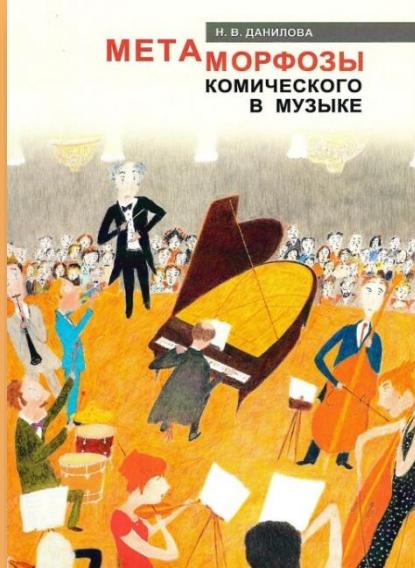
...«Барабаниада» – был для меня такой же попыткой снова запустить свое сердце, которое в последние годы от всей этой нашей жуткой жизни у меня тоже почти уже останавливалось. Наверное, как и у многих.

Фомин В. Удар пушинкой // Искусство кино. – 1993. – № 9. - С. 53-58.

В этом фильме-диковинке, фильме-игрушке, как и в прежних работах Овчарова, поражает и восхищает многое. Но на первое место сегодня я бы поставил именно это тихое свечение души, противостоящей сгущающемуся сумраку. Души, как видно по фильму, явно не богатырского склада и уж совсем не стального, корчагинского литья, а хрупкой, растревоженной, легкоуязвимой. И тем не менее просто обязывающей себя светиться, может быть, из самых последних сил...

Данилова, Н. В. Музыка как режиссер смыслового ряда в трагикомедии Сергея Овчарова «Барабаниада» // Метаморфозы комического в музыке : монография. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2025. – С. 71- 99.

Данилова, Н. В. Музыка в кино как режиссер смыслового ряда ("Барабаниада" С. Овчарова) // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2014. – Т. 2, № 4. – С. 213-224.

В НЭБ eLibrary:

<https://elibrary.ru/item.asp?id=23048379>

Уникальность режиссерского решения заключается в том, что полнометражный игровой фильм идет без текста и без специально написанной музыки, используется только компилиативный материал...

Здесь используется стилистика немого кино, но титры (неотъемлемую часть немого кино) режиссер намеренно убирает, не желая отвлекать внимание от происходящего на экране. Функцию событийного комментирования выполняет классическая музыка, и градации ее использования в «Барабаниаде» весьма разнообразны...

Березовчук Л. Н. Рациональные и спонтанные факторы в работе над музыкальным решением фильма (творческое содружество кинорежиссера и композитора: Сергей Овчаров – Игорь Мациевский) // Звуковое решение фильма. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — С. 59-93.

Текст : электронный. -URL:
<https://e.lanbook.com/book/362630>

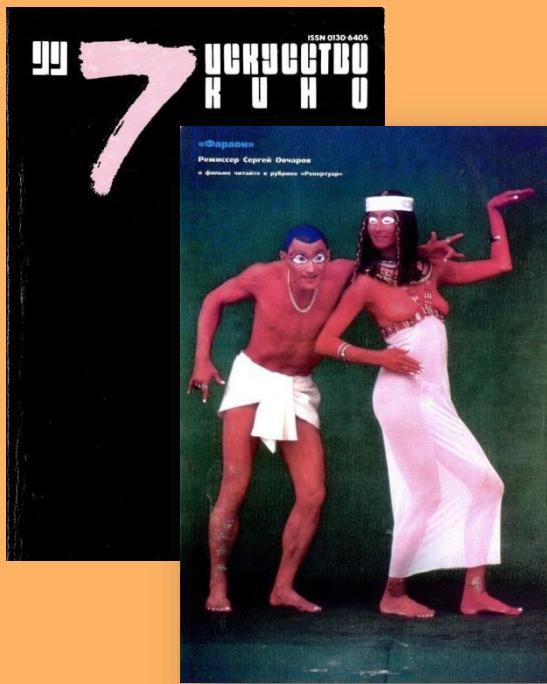
С. М. Овчаров работал с композитором И. В. Мациевским над фильмами: «Нескладуха», «Барабаниада» (1981, к/м), «Небывальщина», «Левша», «Фараон», «Сочинушки», «Сказ про Федота-Стрельца».

В мастер-классе творческого содружества режиссера Сергея Овчарова, композитора Игоря Мациевского и киноведа Ларисы Березовчук обсуждаются принципы работы над музыкальным решением фильма.

Звук для меня имеет огромное значение. Если бы я не был кинорежиссером, наверняка бы стал звукооператором. Фонограмма даже плохого фильма завораживает, в ней есть какая-то праздничность, торжественность – выстрелы, крики, смех, голоса, взрывы, лошадиное ржание... Для меня самое интересное – это совмещение изображение со звуком.

С. М. Овчаров // Сеанс. – 1999. – № 17-18. – С. 232.

1999 - Фараон (анимационно-игровой, короткометражный)

Приз «Золотой Медведь за лучший к/м фильм МКФ в Берлине

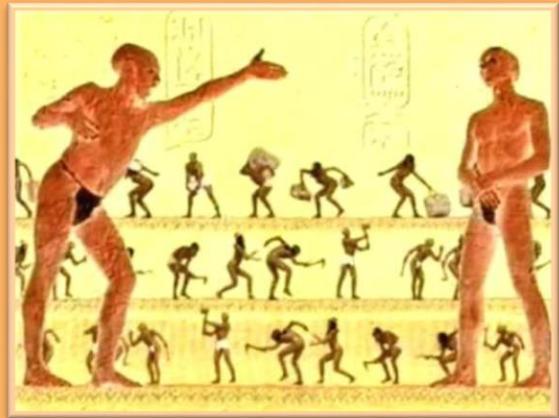
Приз МКФ «KROK»

Приз за лучшую анимацию МКФ в Торонто

Премия «Ника» за лучший анимационный фильм

Приз за лучшую режиссуру КФ «Окно в Европу» в Выборге

Кадр из фильма «Фараон»

Левашов, В. Новые впечатления и некоторые подозрения // Искусство кино. – 1999. - № 7. – С.45-48.

Фильм «Фараон» Сергея Овчарова мне удалось посмотреть на видеокассете. Я увидел юмористический скетч по мотивам древних фресок. С заставкой и концовкой, с изображением предметов и зацикленных движений, по-египетски простирающихся в плоскости, перпендикулярной взгляду, с фигурками живых актеров, обрезанными по контуру с той же голубоглазой корявостью, с какой были «вырублены топором» и раскрашены рукой русские игрушки...

Кадры из фильма «Сказ про Федота-стрельца»

Фомин, В. Скоро сказка сказывается... //
Искусство кино. – 2002. - № 9. – С.40-45.

Даже неплохо зная Овчарова и заранее предполагая, какие немыслимости он может наизобретать и в какие дали может улететь его безудержная режиссерская фантазия, все равно оказываешься не готов к фейерверку всевозможных кинодиковинок, ошеломительному навороту абсолютно самобытных художественных решений, какие обрушивает на тебя новый овчаровский кинотекст.

2008 - Сад (игровой)

Сергей Овчаров «Я готов ставить чеховский «Вишневый сад» еще и еще...» // Искусство кино. - 2008. - № 9. – С. 36-41.

« Я давно сформулировал для себя принципы, которые хотел бы осуществить в кино, и искал произведение, в котором они были бы возможны. И вдруг меня как будто озарило. ... Я десятилетиями ходил вокруг, мимо, а решил все в одну секунду. Видимо, эта пьеса ждала, когда я своим опытом страданий дорасту до ее понимания... »

Тучинская, А. Сад-фантом, или Чехов снова с нами // Искусство кино. - 2008. - № 9. – С. 33-36.

Овчаров сделал попытку охватить все разнообразие жанров, на которых замешана чеховская драматургия, - от водевиля и фарса до психологической драмы. Оказывается, этот синтетический сплав плодотворен. Вся картина пронизана пародийной атмосферой, Овчаров чувствует в ней себя как рыба в воде.

произошло, видите, в предупреждение. Крупный план открывает драматическое движение — ульбка смелая и лицо героя и на него обращается лицо другого. Движение насторожено друг — потому что нельзя отдать самому надежный глаза этой Варе (Оксана Сухарева), но опасением тоже, который несет в себе опасность. И это движение, это движение, это движение слов. Варя отыскивается от них, как от удара. И наслаждение от этого движения появляется в глазах Лопахина, которого забывает эта игра кошки с мышкой.

Режиссер разрабатывает приемы смисла в новых актерских играх. Это и вспомогательные приемы, чтобы усилить смысл, и это и способность к контактам. Герои разыгрывают друг с другом, но обращаются к самим себе. Так, Гера разыгрывает Тима, а Тим разыгрывает Геру. И это кажется смешным. Рассказывается не кто и кому, а сказ, что видят в окне за его спиной. В 60-е годы чеховские героя ссылались с молчанием на некомичные забавы жизни. А сейчас это смешно, это смешно, это смешно, это смешно. Да, Овчаров показывает даже смешное взаимоотношение людей, каких-то смешных выразительств, иных смешных оттенков друг к другу. Всегда же то самое, что вспомнил Чехов: «Все люди — это смешные, забавные, обнадеживающие мечты есть представители общей категория». «Всё Россия — наше село» говорит недавно ушедший студент Петя Грибов. Но выражают этот said будущими.

СЕРГЕЙ ОВЧАРОВ:
«Я готов ставить чеховский «Вишневый сад» еще и еще...»

Интервью ведет АЛЕКСАНДРА ТУЧИНСКАЯ

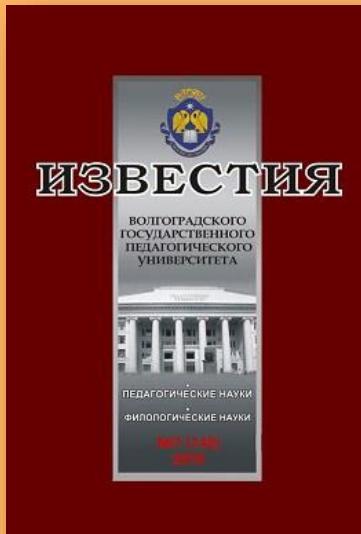
Александра Тучинская. Вы много лет не снимали, занимались спектакльной работой, педагогикой. И вот звонок «Сад» по концепции Чехова — вы ждете определения уже в первых финалах. Объясняю режиссерам, берутся стать эпизодическими героями, а не актерами. И вспоминаю, что Чехов говорил о героях: «Зачем ставить? Что вам хочется в ней открыть сегодня?» Приходится ли им на такие вопросы отвечать?

Сергей Овчаров. Да, конечно. И я спрашиваю: «Каков у вас трактовка?» И «Горя» вы пытаетесь избежать, чтобы, а разводите все в одну секунду. Видимо, это пытка, когда, а своему опыту страшной дурости до ее понимания вы не можете прийти. И это неудивительно, что вы хотите снять «Сад». Я восхищаемся модой вокруг, членами, а разводите все в одну секунду. Видимо, это пытка, когда, а своему опыту страшной дурости до ее понимания вы не можете прийти. И это неудивительно, что вы хотите снять «Сад».

Чехов — Чехов и Чехов — граждане для меня единственный образ величайшего гения. Еготворческое подтверждение его общественной деятельности не на земле, а в театре. И это неудивительно, что вы хотите снять «Сад». И это неудивительно, что вы хотите снять «Сад». Потому что это неудивительно, что вы хотите снять «Сад».

Чехов — Чехов и Чехов — граждане для меня единственный образ величайшего гения. Еготворческое подтверждение его общественной деятельности не на земле, а в театре. И это неудивительно, что вы хотите снять «Сад». И это неудивительно, что вы хотите снять «Сад». Потому что это неудивительно, что вы хотите снять «Сад».

Сергей Овчаров. Между тем эти герои, особенно драматические, в некотором смысле — это героями Чехова. И это неудивительно, что вы хотите снять «Сад». Они осуждались и современники Чехова — вместе с автором. Чехову критика тех лет, вынужненно недавно отремонтировав флагманов. Чехов — это герой Чехова. И это неудивительно, что вы хотите снять «Сад». И это неудивительно, что вы хотите снять «Сад». Потому что это неудивительно, что вы хотите снять «Сад».

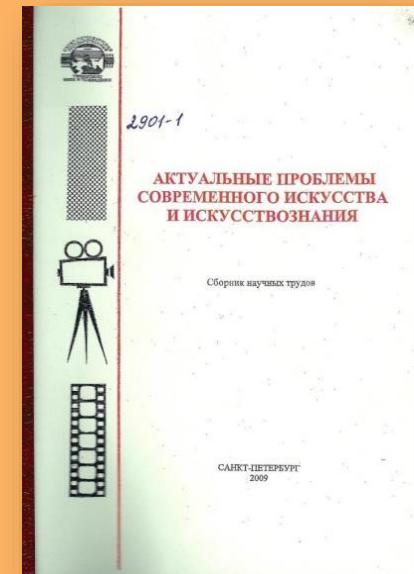
Кондратьева, В. В. Комедия А.П. Чехова "Вишневый сад": к вопросу об интерпретации чеховской пьесы в фильме Сергея Овчарова "Сад" // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2017. – № 7(120). – С. 146-150.
В НЭБ eLibrary: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29897234>

В статье рассматриваются мотивы пьесы А. П.Чехова «Вишневый сад» и их трансформация в фильме С. Овчарова «Сад». Показано, как переосмыслиенные режиссером протяженность времени действия, образ сада, образ усадьбы, звук лопнувшей струны и т.п. позволяют автору экранизации расставить акценты, которые усиливают смыслы чеховского произведения.

Капрелова, М. Б. От Лескова до Чехова. Штрихи к портрету Сергея Овчарова // Актуальные проблемы современного искусства и искусствознания : сборник научных трудов / СПбГУКиТ. - СПб., 2009. - С. 173-179.

Сергей Овчаров с завидным постоянством развивает тему «национального кино». ... Овчаров – один из немногих в нашем отечественном кино, кто пытается сохранить, «законсервировать» (в хорошем смысле слова) богатство и самобытность русской культуры.

Сергей Михайлович Овчаров - профессор кафедры режиссуры игрового кино СПбГИКиТ, мастер курса.

Булавин, Я. А. (студент) *Истоки творчества кинорежиссёра и кинопедагога С. М. Овчарова. Киноопыты А. И. Медведкина // Неделя науки и творчества – 2018 : материалы Межвузовского научно-практического форума студентов, аспирантов и молодых ученых, 16–20 апреля 2018 г : в 3 ч. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - Ч. 1. - С. 161-164.*

... работы его студентов получают призы на всероссийских и всемирных фестивалях – что создаёт большое подспорье для воспитания целого поколения режиссёров, подобно

Медведкину и самому Овчарову – самобытных, оригинальных, знающих и любящих свою страну, её историю и культуру. Возможно, среди них найдётся и тот, кто примет от гениев эстафету «народного», лубочного жанра, переосмыслив её уже через призму своего поколения и насытив новой порцией новаторских идей и взглядов на вещи...