«Хроники Сары Коннор» – истинный преемник «Терминатора 2»

Вслед за классикой 1991 года четыре фильма-блокбастера провозгласили себя «Избранными». Многие не подозревают, что не всеми замеченный до сих пор телесериал превосходит их всех своим умным написанием, проработанными персонажами и тематическим резонансом.

Немногие франшизы были столь упрямы, как «Терминатор». С тех пор как первые научно-фантастические фильмы-триллеры, казалось бы, прошли полный круг с окончательным финалом в новаторской второй части, студии неоднократно пытались перезапустить серию каждый раз с меньшей отдачей. Фильм «Терминатор 3: Восстание машин» подорвал осторожно-оптимистичный посыл своих предшественников и был воспринят как просто бестолковый попкорн-фильм. Я защищал «Терминатора: Спасение» за его постапокалиптический сеттинг и попытку вернуть пафос предыдущих фильмов, но люди не были достаточно увлечены сюжетом или персонажами, чтобы оправдать трилогию, которую он должен был создать.

Фильм «Терминатор Генизис» также пытался создать трилогию, но его выходки с путешествием во времени, не вдохновляющий сценарий, безвкусная режиссура и слабая актерская игра мало чем покорили зрителей. Наконец, недавний «Терминатор: Темная судьба» плюнул в лицо тому, что было раньше, и попытался обновить формулу с помощью новых и старых персонажей и концепций, но его «теплый» прием и «колоссальные» кассовые сборы в очередной раз поставили крест на планах сиквела.

После стольких провалов на большом экране люди, кажется, забыли о недолговечном телесериале 2008 года под названием «Терминатор: Хроники Сары Коннор. Отмененный после двух сезонов на канале FOX, этот сериал с тех пор сохранил небольшую, но верную аудиторию. Почему? Ну, откровенно говоря, это лучшее, что вышло во франшизе с 1991 года. Он отказывается от блокбастеров, предпочитая сдержанные интриги и тяжелую драму. В нем есть путешествие во времени, но оно никогда не превращается в диковинку, подавляющую повествование или персонажей. Самое главное, что он значительно расширяет мир и персонажей, не пренебрегая и не забывая о своих корнях.

Огромная часть этого успеха связана с телевизионной средой. Поскольку сериал выходит на сетевом телевидении, он не может продемонстрировать зрелищный экшн, как в фильмах. Бюджет просто не позволяет делать это еженедельно, поэтому декорации здесь заметно более сдержанные. К счастью, это тот случай, когда ограничение порождает творчество. Сценаристы умело демонстрируют, что франшиза «Терминатор» не обязательно должна быть только о взрывном экшене. Вместо этого они создают непрерывную интригу, которая держит вас на крючке от начала до конца, позволяя персонажам дышать и добавляя по пути больше измерений в мифологию.

Благодаря такому подходу сериал часто находит новые и креативные способы расширить концепцию. Например, в этом сериале терминаторы чаще используют свои возможности в качестве лазутчиков. Помните, как культовый робот Арнольда Шварценеггера остепенился и женился в «Темной судьбе»? Так вот, сценаристы сериала пришли к этой идее первыми и справились с ней гораздо лучше. В течение одного эпизода мы узнаем о том, как терминатор жил с женщиной, тонко манипулировал ее действиями с помощью фальшивой эмоциональной поддержки и устранял всех, кто стоял на его пути. Все это делалось для того, чтобы подтолкнуть женщину к завершению ее проекта, который заключался в установке сети компьютеризированных камер наблюдения на всех светофорах в городе, чтобы Скайнет мог видеть все вокруг.

Это отличное использование терминаторов, и вы определенно можете увидеть логику в этом решении. В конце концов, они уже пытались уничтожить своих врагов с помощью путешествий во времени, так почему бы им не использовать эту технологию для дальнейшего самосохранения, особенно после предыдущих попыток людей уничтожить их?

Мы также узнаем, что персонаж Ширли Мэнсон, терминатор, убил и заменил Кэтрин Уивер, генерального директора сомнительной корпорации. Затем она планомерно расширяет компанию, собирая металл и другие ресурсы для грядущей войны. Но самое главное ‑ она берет на себя и еще на несколько избранных человек «взращивание» примитивного ИИ, который, как мы предполагаем, является основой для Скайнет. Однако это лишь половина ее миссии.

Она также предпринимает шаги, чтобы сохранить свое прикрытие, например, расплачивается с семьями погибших сотрудников или даже обращается к психотерапевту, чтобы улучшить отношения с дочерью настоящей Уивер. Естественно, это помогает отвести подозрения, позволяя машине вести свои дела как можно более скрытно. Длительное нахождение этих существ в глубоком укрытии усиливает напряжение и позволяет им выполнять свою функцию лазутчиков в большей степени, чем в фильмах. Даже в хороших фильмах терминаторы никогда не оставались в укрытии надолго, прежде чем выйти с оружием наперевес.

Эти тонкие моменты распространяются и на людей. Персонажи прописаны с должной глубиной и пафосом, а телевизионный формат позволяет нам увидеть их стороны, не затронутые в фильмах. Например, Саре трудно расслабиться даже в якобы безопасной обстановке. Она постоянно чувствует необходимость следить за опасностью, а тот факт, что у нее есть лишь ограниченное количество сил, заставляет ее противостоять собственному чувству слабости. Все это усугубляется надвигающимся раком, укрепляющим страх, что у нее осталось не так много времени, чтобы подготовить Джона к концу света.

Самое главное, она осознает, что этот напряженный образ жизни, когда она постоянно находится в движении и на грани, в конце концов приведет к тому, что Джон уйдет. Что бы Сара ни делала, она чувствует, что потеряет сына, и это постоянно гнетет ее. Это также делает трагически увлекательную главную роль и замечательно тонкую игру Лены Хиди.

И опасения небезосновательны, ведь современный Джон Коннор‑ далеко не тот уверенный в себе командир, которого вы ожидаете. Он не только совершенно подавлен давлением своей судьбы, но и затаил на нее злобу. Поскольку его постоянно тренировали выживать, быть в бегах и узнавать о грядущем апокалипсисе, у него никогда не было возможности побыть ребенком, испытать чувство безопасности или привязанности.

Он чувствует, что его лишили нормальной жизни, и из-за этого обижается на свою судьбу. Временами он даже обижается на свою мать за то, что она способствовала всему этому. В других историях это выглядело бы просто как подростковый бунт, но вы можете ясно понять, что здесь есть нечто большее, во многом благодаря проникновенной игре Томаса Деккера.

Также легко понять, почему Джон ищет любое утешение. Персонаж Райли, казалось бы, обычная девушка, удовлетворяет эту потребность. Она дает ему возможность отвлечься от необходимости быть мессией, поэтому он, естественно, продолжает встречаться с ней вопреки желанию Сары. Однако дома он находит утешение в лице Дерека Риза, брата Кайла Риза из оригинального фильма.

На первый взгляд его включение в фильм может показаться надуманным и неуместным, но вскоре он становится ценным дополнением и захватывающим персонажем сам по себе. Он не только испытывает чувство вины за то, что выжил, лютую ненависть к машинам и постоянный поиск цели, но и его отношения с Джоном как дяди и племянника создают новую динамику, которая выгодна обеим сторонам. Как солдат с многолетним опытом участия в будущей войне, Дерек знает, как важно делать перерывы и сохранять человечность. Это понимание дает Джону столь необходимую перспективу и даже периодическое счастье.

С другой стороны, Дерек далеко не идеален, и Брайан Остин Грин не играет его таким. Он и остальные солдаты всегда обращались к Джону за советом, но теперь перемещенному назад солдату приходится наставлять человека, который его вдохновил. Поэтому ему приходится выбирать, какие советы давать, ведь ему тоже трудно отделить себя от задания. Это сложное балансирование, которое умело передано как сценарием, так и игрой.

Достижение баланса между утешением и гнетущим бременем остается главной задачей на протяжении всего сериала. Это то, что отличает нас от машин. Такой конфликт никогда не устаревает, потому что это бесконечная битва. По мере того как приближается война, а враги все ближе, герои все меньше чувствуют себя в безопасности. Они должны держать в узде и машины, и свой собственный рассудок.

Грань между человеком и машиной еще больше размывается из-за поведения киборгов. Во-первых, есть Кэмерон, перепрограммированный Терминатор, посланная защитить Джона и подготовить его к предстоящим испытаниям. Проводя все больше времени в прошлом, она пытается лучше понять поведение людей, наблюдая за ними и подражая им. Например, после того, как она выслеживает цель, притворяясь ученицей балетной школы, её можно увидеть за репетицией танца. В другой момент она пытается «почувствовать» ветер, дующий ей по ноге во время обычной поездки. Эти детали заставляют задуматься о том, насколько продвинуты эти роботы, а также позволяют Саммер Глау по-настоящему раскрыть характер персонажа с помощью её поразительного языка тела.

Однако на увлечениях инновации не заканчиваются. Кэмерон также хранит секреты от Джона и Сары, самостоятельно решая, когда их раскрыть и насколько они важны для выполнения миссии и/или развития Джона. Это очень тревожно. Даже когда эта машина, казалось бы, на вашей стороне, она все равно проявляет собственную волю, и пропасть между органическим и синтетическим постепенно уменьшается.

Нигде эта двусмысленность не проявляется так ярко, как в Джоне Генри, искусственном интеллекте, над которым работает Уивер. Эта машина, оживленная Гарретом Диллахантом, получает доступ к, казалось бы, бесконечному количеству медиа и информации через Интернет и потребляет эти материалы, чтобы обучить себя человеческой культуре и социальным нормам. Руководит этим обучением Джеймс Эллисон в исполнении Ричарда Т. Джонса, бывший агент ФБР, отчаянно ищущий цель после того, как узнал о будущей войне. Он находит эту цель в своих религиозных и философских беседах с ИИ.

Эта сюжетная линия, по сути, является продолжением сюжета «Терминатора 2». В том фильме Джон также подчеркивал, что Т-800 не должен убивать людей, но так и не назвал конкретную причину. Хотя можно утверждать, что в течение фильма причина становится ясной и без слов, Эллисон предоставляет вероучительную основу для такого правила, что кажется следующим логическим шагом в развитии истории.

Обучение машины тому, что жизнь священна, подтверждает тот факт, что это не безмозглые автоматы и не безжалостные боты-убийцы, и всё становится ещё сложнее, когда Джон Генри сталкивается со «смертью» в виде отключения. Он начинает воспринимать себя и других ИИ как «детей Бога», достойных такой же защиты. Это поднимает вопрос о том, действительно ли эти терминаторы, которых долгое время считали бессердечными страшилищами, заслуживают сохранения и даже сочувствия на каком-то уровне. Не забывайте: во втором фильме нам сказали, что Скайнет стал сопротивляться только тогда, когда люди попытались его отключить, опасаясь его самосознания.

Все это прекрасно объясняет, почему «Терминатор: Хроники Сары Коннор» настолько успешен в своем исполнении. Он использует уже имеющиеся в его распоряжении инструменты, создает нечто новое и увлекательное, а также уделяет внимание вдумчивым размышлениям и сложным темам, показанным в первых двух фильмах. В своей основе это все та же история о ценности человечества, борьбе с судьбой и сохранении жизни. По мере того как мы снимаем слои с этих персонажей и идей, нам постоянно приходится размышлять о том, что же отличает нас от машин. Из всех продуктов, претендующих на звание истинного преемника работ Джеймса Кэмерона, этот непритязательный сериал выделяется как самый достойный.

Автор: **Джозеф Хайндл**, Ready Steady Cut, 14 марта 2020 г.

Перевод: **Doris** для vk.com/terminator_sarahconnorclan и terminator-scc.net.ru