Философия / 4.Философия культуры

**Багаева З.Г., Шипулина Н.Б.**

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет*

**Литература и кинематограф ‒ два языка современной философии**

Все существующие формы культуры являются специфическими универсальными способами освоения действительности, структурируюшими и наделяющими смыслом все вещи и явления, значимые в бытии человека и общества. На каждом историко-культурном этапе с их помощью решаются свои задачи, когда тот или иной культурный паттерн оказывается формообразующим, та или иная культурная форма для конкретных типов сообществ или для определенной эпохи становится главенствуюшей, со своими своеобразными средствами, механизмами, моделями индивидуальной и общественной духовной и практичечской жизни. В этом отношении можно говорить о том, что философия как способ осмысления реальности в отдельных обществах и в конкретные исторические эпохи приобретает специфический формат, тяготея или к рационально-логическим научно-теоретическим своим формам, или аппелируя к конкретно-образным способам осмысливать мир в различных видах искусства. Полагаем, что в XX веке и современности особую значимость для философствования приобретают литература и кинематограф.

С появлением каждого нового вида искусства происходят изменения в его взаимоотношениях с другими видами, и острым становится вопрос об их художественном взаимодействии. Одним из важных и спорных из такого рода явлений выступает взаимодействие литературы как искусства, которое основывается на слове, и кино как искусства, основанного на изображении, движении и звучании.

Как и для любого другого искусства, для литературы и кинематографа характерно использование художественных стилей, которые берут начало в других видах искусства, им свойственно впитывать в себя национальную культуру, в рамках которой они развиваются, а также присуще отражение идеологем, заданных в том или ином обществе. Функциональное назначение этих видов искусств тоже во многом совпадает. Здесь, прежде всего, стоит отметить информационно-коммуникативную, развлекательную, эстетическую, гносеологическую и просветительскую и, наконец, мировоззренческую и созидательную функции литературы и кинематографа. Такая параллель показывает, что между литературой и кино существует непосредственная связь.

О взаимосвязи и даже о взаимодетерминированности и взаимозависимости литературы и кинематографа не раз высказывались в своих трудах теоретики кино и литературоведы. Так, Ю. Н. Тынянов в 1977 году отмечает, что «кино может давать аналогию литературного стиля в своем плане» [10: 324]. Венгерский писатель, сценарист и теоретик кино Бела Балаш в 1968 году в работе «Кино: становление и сущность нового искусства» рассуждает о том, что «кино развивается в сторону «освобождения» от литературности и поэтому должно опираться на оригинальные сюжеты, так как «принцип искусства сценариста – это непосредственное чувственное восприятие. <...> Развитие этого искусства заключается в том, чтобы извлечь как можно больше внутреннего и интеллектуального на поверхности формы» [2: 285]. Различные подходы к вопросу о взаимовлиянии кино и литературы в современном мире отражены в цикле передач «Документальная камера» [3]. Так, о своем видении проблемы говорят люди, имеющие непосредственное отношение к миру искусства. Известный писатель и сценарист Ю.Н. Арабов высказал мысль о том, что словесная империя начала рушиться и, в целом, цивилизация слова уходит, а ей на смену приходит цивилизация аудиовизуального сигнала. Режиссер М.И. Коновальчук определяет литературу и кино как две разные формы культуры, связующим звеном или же посредником между которыми становится сценарист.

Сложность сравнения литературы и кинематографа заключается в том, что, с одной стороны, они, безусловно, тесно взаимосвязаны, но вместе с тем, каждый вид искусства обладает собственной системой образов, представлений и понятий, которые непосредственно связаны с выразительными средствами, являющимися по выражению С.М. Арутюняна «языком» или «кодом», на котором творит художник» [1: 9]. Они и определяют то, как реципиенты воспримут художественную действительность произведений. При таком подходе сравнительный анализ кино и литературы требует сравнения их языков, то есть рассматриваться в рамках компаративной семиотики. При семиотическом анализе всякий феномен и факт культуры ‒ книга, кинофильм, да и любое произведение искусства ‒ рассматриваются как текст, который создан из знаков языка или кода, имеющего отношение к определенному виду искусства. По причине того, что так называемые «языки-коды» разных искусств имеют разную природу, то сравнительный анализ языков искусств представляется сложным.

Важная роль в исследовании данной проблемы принадлежит К. Метцу – известному французскому теоретику кино и специалисту в области киносемиотики. Его исследование было направлено на выделение наиболее существенных отличий вербального языка от киноязыка, среди которых он обозначил следующие: 1) языки различаются теми знаками, которыми оперируют: вербальный язык использует в основном условные, а кино, как правило, иконические. Также, по мнению автора, 2) языки литературы и кино представляют собой различные модели дискретности повествования; киноязык по-особому членит текст, единицами которого выступают визуальные образы, знаки, символы, что отличается от членения вербального текста на слова, высказывания и т.п.

В отечественной семиотике большой вклад в исследовании взаимодействия литературы и кино внес Ю.М. Лотман. Для него кинопроизведения предстают как произведения литературы. И для него кино – это, прежде всего, повествование или же рассказ. А технология кинематографа, по мнению автора, состоит в том, чтобы «рассказывать истории при помощи движущихся картин» [6: 37].

Литература стала первоосновой для многих театральных, музыкальных и живописных произведений, а затем и для кинопроизведений. Вот как говорит об этом советский киносценарист и критик И.М. Маневич: «Литература шире, обстоятельнее, чем другие искусства, отображает действительность, показывает мир в развитии, заключая <…> многообразный материал, который в каждом уме живет собственной жизнью» [8: 38].

Литература – это языковое отражение образов, имеющих отношение к действительности или полностью вымышленных, а кинематограф – это отражение того же, но уже в образах визуальных через театральную постановку с использованием видеозаписывающих средств. Литература отличается тем, что форма ее подачи заставляет субъекта (читателя) осмысливать образы, визуализировать их самостоятельно, тогда как кинематограф предлагает уже готовое изображение. Здесь уже у субъекта (зрителя) не существует возможности выбора какой-то иной интерпретации увиденного героя или хода событий.

По мнению отечественного философа и культуролога В.А. Куренного существует понятие «литературности» фильма, под которым надо понимать наличие в нем повествования определенной истории. Автор пытается определить отличие киноповествования от литературного нарратива. Так, в своей монографии «Философия кино: упражнения в анализе» он приходит к выводу, что «фильм ‒ это не только повествование, но повествование, в котором вещи и герои даны наглядно, «вживую». Тем самым это повествование получает небывало мощную и живую конкретизацию» [4: 26].

Различие в способе создания художественного образа в литературном произведении и кинематографе состоит в том, что фильм дает возможность режиссеру показать то, что требует описания в тексте. Кино – это, безусловно, зрительное искусство, и те выразительные средства, которые оно использует, оказывают воздействие на сферу чувств. Однако, как указывает французский литератор А. Бержа, «над словом мы можем размышлять часами, в то время как кинематограф обладает категорической точностью и не оставляет ни малейшей лазейки для нашего сознания» [11: 185]. Но, тут же добавляет автор, в то же время литература не сможет дать нам почувствовать моменты, связанные со скоростью или же ритмом так интенсивно, как это позволяет сделать кино.

Образы, ‒ рассуждает А. Бержа, ‒ которые заключены в словах, не оказывают воздействия на наши органы чувств напрямую, они воспроизводятся посредством мысли, «исходя при этом из глубины нашего существа, а не извне» [11: 185]. Литература не ограничивается только лишь передачей ощущений, она выражает чувственную сторону, мыслительные процессы, абстрактные умозаключения. Фактически она формирует картину внутренней интеллектуально-духовной деятельности человека. И в этом отношении литературное произведение гораздо богаче кинофильма.

Именно поэтому кинематограф базируется в своей содержательно-тематической основе на литературе. Где бы еще киноискусство смогло получить эти темы, сюжеты, образы героев? Неудивительно, что первые деятели кино обратились именно к литературе. В ней они стремились найти свое содержание. Необходимо обратить внимание на то, что темы, проблемы, образы и конфликты в литературе и кино часто одинаковы, что в очередной раз указывает на их неразрывную взаимосвязь. В кинофильме реализуется потребность субъекта «увидеть образы литературного мира воплощенными в конкретно чувственных формах» [7]. Для зрителя в фильме как бы осуществляется иллюзия реальности.

Отечественный писатель и философ В.Н. Иванов рассуждает над соотношением двух искусств и приходит к такому выводу: «Внутренний опыт есть собранный жизненный опыт, он должен быть внутренне абсолютен, целен. Тогда искусство бывает насквозь внутренним, доступным и близким. <…> Литература достигла этого внутренне абсолютного опыта и достигла потому, что над книгой <…> работает один человек, бьется одна мысль, одно понимание жизни. Кино может взять от литературы только движение, но не мысль, то есть тот внутренне-абсолютный опыт» [5].

В свою очередь киноискусство сформировало целую систему как выразительных, так и изобразительных средств. Композиционное построение и последовательность отдельных эпизодов и сцен, их монтаж, параллельное или переплетающееся развитие нескольких сюжетных линий, изменения темпа или ритма – все это направлено на раскрытие идейного смысла кинопроизведения, замысла режиссера и его отношения к изображаемому.

Оказывая воздействие на кино, литература в свою очередь претерпевает обратное влияние со стороны кинематографии, которое проявляется в изменении ее стилистики, композиционных приемов, системы образов и ритмики. Во многом для современной литературы характерно кинематографическое видение, монтажное повествование эпизодов, быстрая смена действий подобно кадрам, прослеживается и тенденция лаконизма, которая присуща киноязыку.

Интересно, что еще в 1928 году писатель Е.Д. Зозуля, отвечая на вопрос о том, что дало кино литературе в журнале «Советский экран», пророчески заметил: «В век кино уже нельзя писать так длинно и сонно, как писали наши деды и даже отцы. Затем кино сильно способствует тому, чтобы в литературе рассказывание все больше заменялось показыванием. Будущая литература – будет краткой по форме, острой, динамической и, конечно, «кинематографичной» [5].

Для подтверждения наших основных гипотез и предположений был проведен анкетированный опрос среди студентов факультета филологического образования, Института художественного образования и Института иностранных языков Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Всего было опрошено 80 человек.

Инструментарий исследования включал четыре вопроса:

1 – Какое средство освоения действительности является для Вас более доступным для понимания? И почему?

2 – Согласны ли Вы с утверждением, что «художественная литература – текстовый способ философствования»?

3 – Согласны ли Вы с утверждением, что «кинематограф – это то же повествование, ведущееся при помощи движущихся картин»?

4 – На Ваш взгляд, как в современном мире соотносятся литература и кино?

Мнения респондентов на первый вопрос разделились в следующем соотношении: 41 человек из опрошенных предпочитают в качестве средства освоения действительности литературу, 32 человека – кино и 7 человек не смогли определиться, отметив оба варианта.

Большинство респонднтов обосновали свою позицию, и зафиксированы следующие ответы:

|  |
| --- |
| **Ответы респондентов, выбравших литературу:** |
| Через литературу понимаешь окружающий мир. |
| Потому что легче воспринимать текст, и автор (писатель) может подробнее, яснее передать чувства и мысли, чем режиссер. |
| Когда я читаю, в голове создаются собственные образы, запоминаются некоторые детали, которым я уделяю больше времени. |
| Научная литература, потому что она стремится к объективности и в основном не содержит оценочных суждений, эмоций, личных взглядов. |
| Потому что при чтении больше улавливается. |
| Всю информацию можно интерпретировать исходя только из своего понимания. Так же есть простор для воображения. Есть над чем задуматься. |
| Не во всех фильмах могу уловить «изюминку», мораль. Да и книге мне больше по душе, чем фильмы. |
| Больше информации вложено, образов и т.д. |
| Литература более полно раскрывает то, что автор хотел донести. |
| Потому что читать я люблю больше, чем смотреть кино. |
| Это интереснее. Литература развивает человека. |
| Литература, потому что она более приемлема для восприятия. |
| Потому что при чтении необходимо воображение. |
| Собственный анализ произведений помогает делать собственные выводы. |
| Я могу представлять, погружаться в книгу. |
| Поскольку именно книги помогают анализировать окружающий мир и события. |
| Литература более подробно описывает действительность, как по мне она более доступна. |
| Литература предоставляет информацию более полно и детально и именно благодаря литературе мы перекладываем какие-то поступки на свой лад. |
| В книгах описывается больше подробностей, чем в кино, и я считаю, что книги намного интереснее. |
| Более проверенный источник. |
| Литература передает больше эмоций и смысла. |
| Люблю читать. |
| Литература больше отражает действительность, так как кинематограф, по моему мнению, чаще всего преувеличивает. |
| Литература, так как в кино некоторые элементы убирают, а в литературе есть все подробности. |
| Я сама представляю сюжет, а не наблюдаю то, как его представил режиссер. |
| Безграничный полет фантазии. |
| Раскрывает широко смысл. |
| Если сравнивать с кино, то там человеку не предоставляется пространство для фантазии, додумывания, поэтому литература предпочтительнее. |
| Очень люблю читать, для меня действительность более доступна для понимания через литературу. |
| Зачастую в кинематографе режиссеры теряют нить повествования, поэтому их сложнее понять. |
| Сообщение, информация от людей. |
| **Ответы респондентов, выбравших кино:** |
| Визуально проще воспринимать. |
| Кино часто носит развлекательный характер, что проще для восприятия. |
| Это быстро и доступно, а нужную литературу не всегда найдешь в печатном виде. |
| Потому что перед нами «живые» люди, мы можем представить «картинку». Проще воспринимать информацию. |
| Испытываю особую любовь к кинематографу. |
| Потому что я лучше воспринимаю информацию визуально. |
| Могу посмотреть все наглядно. |
| Кино, потому что иногда литературу я могу понять неправильно. Анализировать посыл фильма для меня легче. |
| Когда я смотрю кино, то лучше понимаю из-за того, что не должна представлять картины, они уже даны. |
| В литературе иногда сложно создать образ героев или ситуации. |
| Потому что наглядно представляет реальность. |
| Потому что требует меньше времени. |
| Я воспринимаю информацию лучше визуально. |
| Лучше учитывается и воспринимается информация зрительно. |
| Легко воспринимается информация. |
| Быстрее и дешевле. |
| Современному обществу приятнее смотреть фильмы, чем читать книгу. |
| Информация более визуальна. |
| В кино можно увидеть все действия своими глазами. |
| Потому что в нем видно все визуально. |
| На литературу не хватает времени, а кино смотрю как фон. |
| Не очень хорошо развита фантазия и готовую картинку усваиваю лучше. |
| Все действия можно увидеть на экране. |
| Более интересный способ. |
| Лучше запоминается. |
| Наглядное видение для меня более понятно. |
| При чтении работает воображение, приходится думать. В фильме остается только наблюдать за уже ожившими персонажами и их окружением. |
| В кино больше реального. |
| Кино более понятно, удобно, быстро и наглядно. |

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод, что для большинства опрошенных более доступной для понимания является литература. Среди ответов доминируют следующие мнения: литература позволяет самостоятельно представить образы, они как бы не будут навязаны; она более полно предоставляет информацию; глубже по содержанию.

На второй вопрос лишь трое респондентов дали отрицательный ответ, остальные же 77 согласны с положением о том, что художественная литература является текстовым способом философствования. Так, можно сказать, что для большинства – литература является формой мыслетворчества, способом познания действительности, а не просто развлекательным компонентом жизни.

На третий вопрос численный перевес также оказался у положительных ответов, т.е. большинство, а именно 70 человек согласились с тем, что кинематограф – это то же повествование, но ведущееся при помощи движущихся картин. Так, для большинства кинопроизведения предстают как произведения литературы. Отрицательных ответов оказалось 10. Для некоторых, как видно, кино как синтетический вид искусства – нечто большее, чем просто повествование.

На последний вопрос были предложены готовые варианты ответа, также у опрашиваемых была возможность сформулировать самостоятельное видение проблемы. Получилась следующая картина. С позицией «кинематограф постепенно вытесняет литературу» согласились 21 человек, 16 человек считают, что «кино и литература существуют параллельно друг другу, не испытывая взаимовлияния», с утверждением «литература является основой для кинематографа» выразили согласие 29 человек, только 8 человек отметили вариант ответа «кинематографические формы проецируются на литературные; так, современная литература испытывает на себе значительное влияние кинематографа», и наконец, 6 человек дали собственное толкование.

|  |
| --- |
| **Ответы респондентов, выбравших вариант «другое»:** |
| Литература является основой для кинематографа, но в то же время кинематограф вытесняет литературу, т.к. все больше фильмов снимается на основе литературы. |
| Литература и кино зависят друг от друга. |
| Тенденция возвращается к чтению литературы. |
| Литература и кино испытывают влияние друг на друга. |
| Есть частичная связь между литературой и кино. |
| Они существуют, испытывая взаимное влияние друг на друга, но в связи с тем, что литература возникла раньше, она имеет более сильное влияние на кинематограф и зачастую является его основой. |

На основании результатов опроса можно сделать вывод, что основная масса респондентов видит в литературе основу кинематографа, фактически соглашаясь с мнением о «литературной» природе фильмов.

Таким образом, литература и кино как формы искусства обладают каждая своей спецификой в средствах выражения, в воздействии на читателя и зрителя, формировании их картины мира. Однако, между ними не прекращается процесс взаимодействия и это объясняется тем, что ни одно искусство не существует изолированно. Процесс развития каждого из них можно и нужно рассматривать как перманентный диалог одного искусства с другим.

**Список литературы:**

1. Арутюнян С.М. Экранизация литературных произведений как специфический тип взаимодействия искусств: автореф. дисс. … канд. филос. наук: 09.00.04. – М., 2003. – 23 с.

2. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968. – 328 с.

3. Документальная камера. Литература и кино: соперники или союзники? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tvkultura.ru/anons/show/episode\_id/460202/brand\_id/20924/. – ВГТРК «Россия-культура». – (Дата обращения: 05.05.2017).

4. Куренной В.А. Философия фильма: упражнения в анализе. М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 226 с.

5. Литература и кино. Ответы писателей и критиков на анкету «Советского Экрана» - 1928 год: «Что дало кино литературе и что литература дала кино?» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.screenwriter.ru/cinema/40/. – Сценарист.ру. – (Дата обращения: 07.05.2017).

6. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Изд-во «Ээсти Раамат», 1973. – 92 с.

7. Малыхина Л.А. Интерпретация литературного произведения средствами кинематографа: презентация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/950278. – MyShared. – (Дата обращения: 02.05.2017).

8. Маневич И.М. Кино и литература. М.: Искусство, 1966. – 240 с.

9. Рубцов А.С. Союз литературы и кино // Вестник Адыгейского государственного университета / Вып. 3. – М.: Изд-во Адыгейского государственного университета, 2005. – С. 211-213.

10. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. – 574 с.

11. Ямпольский М.Б. Из истории французской киномысли: Немое кино 1911-1933 гг. Андре Бержа. Кино и литература. М.: Искусство, 1988. – 317 с.