Секция 3. Интерпретация смысла художественного текста.

Киноинтерпретация литературных произведений

в современных экранизациях

Н.Б. Шипулина, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Ж.В. Елатонцева, учитель русского языка и литературы

Лицей № 3

г. Волгоград, Россия

Summary. The article examines the cultural parameters of the correlation of literature and cinema. Reveals the possibilities of interpreting the meanings of art and literary works by means of film. Traced the fate of literary adaptation in contemporary culture.

Keywords: literature, cinema, literary adaptation, artistic language, interpretation, meaning, culture.

В культурном сознании человечества веками продуцировался пласт информации об окружающем мире, куда входили не только ценные научные открытия, но и различные произведения искусства. Долгое время искусство развивалось быстрее и продуктивнее науки, выполняя свои аксиологическую, гносеологическую и просветительскую функции, являясь способом образного выражения содержания образования и воспитания. Значимую роль в воспитании гармонично развитой личности играла литература, которая служила учебным пособием, кладезью народной мудрости, определенным нормативно-регулятивным руководством, предписанием к социальному действию и взаимодействию людей. На рубеже 19-20 веков появляется новое искусство – кинематограф, который, появившись чуть более столетия назад, затронул каждого человека потому, что в нем соединились вместе литература, театр, музыка и живопись. В этом смысле возникновение кинематографа стало своего рода симптомом новой культурной эпохи – ориентированной не на слово как приоритетный способ видения и освоения действительности, а на визуальные экранные способы восприятия и освоения мира, отражения всего его многообразия. Завершилась «эра Гутенберга», и произошла смена культурных парадигм, состоящая в переходе от слова к визуальному экранному образу как единице сообщения и способу передачи смыслов, в формировании нового, скринологического (экранного), типа мышления и нового типа человека, нового формата отношений человека и действительности, нового способа порождения идей и смыслов, обмена информацией о мире и человеке. Эту культурную ситуацию стало принято называть визуальным поворотом в истории культуры.

Такую визуализацию сознания и общения как новый формат существования культуры нельзя игнорировать в первую очередь тем социальным институтам и культурным формам, функцией которых является трансляция культуры (передача знаний, норм, ценностей новым поколениям), просвещение. Особое место здесь занимает художественная литература, особенно для российской ментальности, в которой она выполняет важнейшие функции - культурнотранслирующую и мировоззренческую, порой заменяя собой философию.

Литературные произведения на протяжении всей культурной истории находят свое отражение в других видах искусства - музыке, живописи, скульптуре, графике, театре и вот теперь уже более столетия в кино. С появлением и развитием кинематографа литература получила другое видение или «прочтение». Кинематограф – возможность видеть и интерпретировать литературные шедевры в экранной визуальной форме. У зрителей появилась альтернатива – пойти в театр или в кино, или все же остаться верным книге. Горизонты восприятия и сознания современного культурного человека расширились почти до бесконечности. «Современный культурный человек – это человек неоднозначный, многослойный и обременённый чувствительностью и тягой к пониманию того, что происходит с современным миром, с современным человеком» [7]. «До какого-то времени понятие «культурный человек» предполагало начитанность, насмотренность и осведомлённость в культуре прошлого. А современный культурный человек – это тот, кто смотрит в будущее из сегодняшнего дня. То есть для того, чтобы понимать, что произойдёт завтра, со мной, с миром, с моими близкими людьми, нужно хорошо разбираться в нынешней ситуации, а для этого нужно реагировать на те культурные феномены и тексты, которые мир продуцирует. Это может быть литература, публицистический контент СМИ, блоггерское творчество либо форумное обсуждение сущностных вопросов бытия человека и общества и, конечно же, визуальный кинотекст» [7].

Кино для современного культурного человека – важный ключ для понимания того, что происходит с миром. Это ресурс, из которого можно черпать не просто информацию о мире, но и о том, как можно этот мир и человека в нем понимать. В определённом смысле кино – это культурологический метод для исследования современной реальности.

Литература и кинематограф – это два вида искусства, для которых характерно наглядно-образное мышление, способное через конкретно-чувственные образы раскрыть глубокое духовное содержание, в конечном счёте, оказать мощное благоприятное действие на современного зрителя или же негативное, отторгающее или даже разрушительное. В современной визульно ориентированной культуре невероятно четко видна разница между литературой и кинематографом, различие между вербально, словесно ориентированной культурой и культурой, ориентированной на картинку.

И хотя многие кинорежиссеры хотят и стремятся снять так, как написано, но это сделать принципиально невозможно. Есть нечто, выразимое только словом, и трудно – визуальными искусствами. Движения души персонажа адекватно выразить в кино почти невозможно. Так что, посмотрев фильм, многие читают литературное произведение, но видят в нем то, что уже определено в памяти визуальным рядом. Кино принципиально не может передать того погружения, которое дает книга. Там, где в книге для нашего полного понимания достаточно намека, например описания одежды, избыточность картинки, к сожалению, уводит нас совсем в другом направлении.

Литература и кино хоть и имеют множество различий (способ передачи смыслов и художественные средства для этого используемые, разные каналы восприятия реципиентом и др.), но, тем не менее, они очень тесно связаны и выполняют довольно обширный ряд сходных культурных и социальных функций:

- мировоззренческую (будучи способными формировать жизненную позицию людей, воздействовать на их видение мира);

- воспитательную или катарсическую (способность оказывать такое воздействие на чувства людей, при котором происходит изменение нравственной стороны личности и воспитательный эффект);

- метафизическую (способность чувствовать и понимать такие элементы реальности, которые не имеют видимых материализованных проявлений, которые превосходят самого человека, мистически связывая его с миром);

- социально-историческую (способность отображать значимые социальные проблемы, исторические факты);

- гедонистическую (помогая человеку получить качественное интеллектуально-чувственное удовольствие);

- досугово-развлекательную или рекреативную (помогая расслабиться и отвлечься от сложных реалий обыденной жизни, труда и повседневных забот).

Что же такое экранизация как специфический жанр киноискусства? Энциклопедический словарь формулирует ответ довольно ясно: «Экранизация — интерпретация средствами кино произведений другого вида искусства (прозы, драматургии, поэзии, песен, оперных и балетных либретто)» [9]. То есть, главное в экранизации — передать заложенное в первоисточнике, используя киноязык, киносредства (которые существенно отличаются от литературных). И потому естественно, что любую экранизацию зритель будет оценивать в первую очередь по тому, насколько она не дотянула до уровня первоисточника или превзошла его (такое тоже бывает). Для чего вообще экранизируют книги? Чтобы перенести известное, популярное и любимое произведение в новый формат.

Экранизация классической художественной литературы - одна из относительно новейших форм взаимосвязи разных видов искусств. Хорошая экранизация эстетически обогащает зрителя, уже знакомого с произведением литературы; у зрителя, которому еще не довелось читать роман или повесть, она вызывает желание обратиться к первоисточнику, чтобы заново пережить и глубже осмыслить увиденное на экране. Экранизация немало дает для понимания творчества писателя в целом, его мирового значения в развитии литературного процесса.

Специфическая выразительность кино состоит в искусстве прямого действия, прямых обобщений, прямого вторжения в жизнь. Поэтому экранный образ в силу своих звукозрительных черт, не застывших, а непосредственно развивающихся на глазах у зрителя во времени, обладает величайшей силой непосредственного воздействия. С помощью таких средств, как крупный план, монтаж, музыка, талантливая актерская игра, кинематограф дает возможность увидеть и услышать выразительное слово писателя, т.е. переводит слово в зрительный и звуковой ряд, что создает эффект непосредственного присутствия.

Классификация экранизаций состоит из трех ее видов [5], и каждый следует своей внутренней цели:

1) прямая экранизация (буквальное переложение). Такая экранизация повторяет основное содержание книги, отражает основные сюжетные линии. Примером буквальных киноадаптаций могут служить многочисленные фильмы, снятые по классическим произведениям (экранизации Шекспира, Толстого, Пушкина и др.).

2) экранизация по мотивам литературного произведения. Такие экранизации делаются в том случае, когда произведение нельзя буквально перенести на экран ввиду каких-либо причин (когда действие замкнуто на описаниях или монологах, которые трудно или невозможно перенести на экран, не преобразовав их в диалоги, сократив или убрав). Экранизации такого типа строго не отражают первоисточник, однако передают основную его суть, внося что-то новое. Таких экранизаций большинство.

3) общая киноадаптация. Целью такой экранизации является создание нового самобытного произведения, взаимосвязанного с первоисточником и дополняющего его. Такие фильмы обычно совершают открытия в сфере киноязыка и кинокультуры. Примерами могут служить такие фильмы, как «Сталкер» Тарковского, «Космическая одиссея 2001» Стенли Кубрика, «Алиса в стране чудес» Тима Бертона.

На начальных этапах киноистории экранизации больше соответствовали первому типу (прямая экранизация): книги аккуратно переносились на пленку [3]. С течением времени появилась тенденция фильмов по мотивам, развитие которой, как ни парадоксально, привело как к упрощениям первичной формы (сравните «Вампиров Карпентера» или «Дракулу 2000» с «Дракулой» 1931 года), так и к усложнению (уже упомянутые «Сталкер», «Солярис», «Космическая одиссея 2001»).

Неожиданная, не следующая литературной основе буквально интерпретация позволяет зрителю/читателю получить в визуальном тексте то, чего он совершенно не усматривал при прочтении книги. И это на самом деле свойственно современному постмодернистскому культурному самосознанию и кинематографу, то есть самое главное для современного кинохудожника — это поиграть с произведением, а не передать его суть и смысл, сохранив его в целостности. Чем более современный кинохудожник является ребёнком (в смысле неожиданного восприятия ожидаемых вещей), тем он более интересен. Это, кстати, не всегда может быть воспринято широкой публикой, такие экранизации не всегда могут стать хорошим прокатным кино, но оказаться невероятно привлекательным для интеллектуального просмотра в режиме киноклуба. Поэтому феномен киноклубов или кинолекториев сейчас распространён в российских университетах, колледжах, лицеях. В определённом смысле кино располагает меньшим арсеналом средств для того, чтобы воздействовать на реципиента, нежели литература. Литература может показать сложное, визуальным языком не передаваемое. Это одна из причин, по которой некоторые литературные произведения ещё только ждут своих экранизаций.

Успешность экранизации, конечно же, зависит от удачного подбора актёров, не случайно оказавшиеся на своём месте, в своей роли актёры могут придать экранизации некий вкус, смак, искру. Часто так случается, что экранизация сделана качественно как произведение, но на каком-то этапе она может не получить социального признания либо не встроиться в коммерческую технологию, и просто фильм не все увидят. Иногда, кстати, такой причиной является непопадание во время, в эпоху. Так, например, сложилась судьба «Мастера и Маргариты» на экране. Ведь такой большой промежуток между литературным произведением и экранизацией объясняется тем, что само имя Булгакова не было в тренде в социально-политическом и социально-культурном смысле, и только когда после перестройки мы начали открывать для себя всех тех, либо задвинутых, либо репрессированных писателей, оно оказалось очень даже воспринято.

Но есть и такие литературные произведения, которые, по каким-либо обстоятельствам не получили счастья быть экранизированными. Скорей всего это некий страх современных кинематографистов прикоснуться к такой теме, которую они могут не потянуть. Вот, например, «Сказание о Гильгамеше» - это прекрасная для кино история. Это первое литературное произведение в человеческой истории. Конечно, стоило бы его экранизировать, потому что это очень значимо для людей. Само содержание очень современное, это рассказ о мужской дружбе, о несостоявшейся любви и тайне смерти. Но вот почему-то мировые киностудии не приступают к этому тексту, хотя более простые для восприятия мифологические сюжеты, например, древнегреческой, римской мифологии экранизированы многократно. Возможно, отсутствие таких экранизаций может быть связано с социально-политическим запретом или какими-то нормативными внутри культуры действующими границами.

Современный зритель/читатель выработал и практически повседневно использует новые способы работы с текстом культуры (и литературным, и кинематографическим) и культурно-интерпретативные навыки при столкновении с новыми экранизациями знакомых литературных произведений: устанавливает степень соответствия замысла режиссера замыслу автора в раскрытии на экране тематики и проблематики, образов и характеров персонажей, жанровой структуры и особенностей поэтики произведения; обнаруживает присутствие в экранизации тех элементов, которые отсутствовали в литературной основе, и, наоборот, выявляет отсутствующие значимые в литературном первоисточнике смыслы, персонажей, проблемы; обнаруживает и анализирует вольные интерпретации литературного произведения в экранизации (другие имена героев; перенесение их в другой исторический и культурный контекст; изменение места действия; ирония, вышучивание; интертекстуальность, аллюзии и прямое цитирование других текстов мировой культуры в экранизации; игровое использование популярных философских и психологических теорий для пересмотра смысла литературного произведения и др.).

Итак, можно сделать вывод о том, что специфической формой сосуществования литературы и кинематографа в одном произведении искусства является жанр литературной экранизации, судьба и значение которой в современной художественной культуре достаточно противоречива. Это связано с «визуальным» поворотом в культуре, с переходом от словесного способа освоения мира и передачей его смыслов в литературном тексте к визуальному способу понимания мира и выражения его сущности посредством кинематографа. Существенное влияние на частотность экранизаций литературных произведений оказывает значимость этих литературных текстов в мировой художественной культуре, их статус прецедентных текстов. Судьба литературных экранизаций зависит от технологического прогресса и увеличения технических возможностей кинематографа для показа сложных литературынх явлений, а также от закономерностей массовой культуры, связанных с продвижением кинопроизведений как товаров в кинопрокатной индустрии, с мгновенной популяризацией их в сети Интернет.

Библиографический список

1. Карелин А. История кино. Проблемы экранизации // Мир фантастики: электронный журнал. - 2004. - №15. - С. 51-54. - [электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://www.mirf.ru/Articles/art 506.htm>. Дата обращения: 10.09.2016).
2. Касаткина Т. Врожденный порок экранизации // Литературная газета, 18.06.2003.
3. Кино и литература. Диалектика взаимодействия: сборник статей. – М.: Искусство, 1985.
4. Колчина Т.Ф. Сюжетные трансформации в процессе экранизации художественного произведения / [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Philologia/7_92466.doc.htm>. Дата обращения - 12.12.2016.
5. Литературные произведения на экране / МУК «Централизованная библиотечная система»; сост. Ю.В.Аргентова. – Сыктывкар, 2008.
6. Мартьянова, И.3. Киновек русского текста: парадокс литературной кинематографичности. – СПб., 2002.
7. Минуты верного свиданья… Интервью с канд. филос. наук, доцентом кафедры философии и культурологии ВГСПУ Шипулиной Н.Б. // Учитель. ВГСПУ. 26 октября 2016. № 8 (1583). С. 6-7.
8. Самые экранизируемые литературные произведения в мире **/** [Электронный ресурс]. Сайт «Cinemotion». Режим доступа:<http://www.cinemotionlab.com/cinema/samye_ekraniziruemye_literaturnye_proizvedeniya_v_mire>. Дата обращения - 12.12.2016.
9. Экранизация **/** [Электронный ресурс]. Википедия. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki>. Дата обращения - 30.10.2016.
10. Экранизация литературных произведений **/** [Электронный ресурс]. Сайт «Детская энциклопедия». Режим доступа: <http://de-ussr.ru/literat/kino/ekranizatsiya-proizvedenij.html>. Дата обращения - 23.11.2016.

Заявка

1 автор:

Фамилия, имя, отчество на русском; имя и фамилия на английском -

Шипулина Наталья Борисовна, Shipulina Natalya

Ученая степень, специальность – кандидат философских наук

Ученое звание – доцент

Место работы – кафедра философии и культурологии, Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Должность - доцент

Домашний адрес с индексом – 400119, Россия, г. Волгоград, ул. Туркменская, дом 12, кв. 131

Сотовый телефон - 89050620471

Е-mail - nbship@mail.ru

Согласен с публикацией статьи на сайте «Социосфера» до выхода сборника из печати - **Да**

2 автор:

Фамилия, имя, отчество на русском; имя и фамилия на английском -

Елатонцева Жанна Владимировна; Elatonzeva Zhanna

Ученая степень, специальность - нет

Ученое звание – нет

Место работы – МОУ Лицей № 3 г. Волгограда

Должность – учитель русского языка и литературы

Домашний адрес с индексом - 400119, Россия, г. Волгоград, ул. Туркменская, дом 12, кв. 131

Сотовый телефон - 89050614353

Е-mail - elatoncevazhanna@mail.ru

Согласен с публикацией статьи на сайте «Социосфера» до выхода сборника из печати - **Да**

Требуются сертификаты и бумажные сборники для обоих авторов

оба сборника выслать на один указанный в заявке адрес