

УДК 1

DOI: 10.34670/AR.2023.40.57.034

Диалог экранной и книжной культур: киноэкранизации литературных текстов

Берлева Ирина Николаевна

Соискатель,
Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,
398020, Российская Федерация, Липецк, ул. Ленина, 42;
e-mail: centrmediaciilgtu@mail.ru

Беляев Дмитрий Анатольевич

Доктор философских наук,
профессор кафедры философии, политологии и теологии,
Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,
398020, Российская Федерация, Липецк, ул. Ленина, 42;
e-mail: dm.a.belyaev@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена раскрытию смыслового и семиотического диалога между двумя культурными сферами – экранной и книжной. Методологически работа опирается на сравнительно-культурологический метод и семиотический подход. Фиксируется актуальность экранной культуры, которая вбирает в себя многие традиционные культурные формы. Примером экранной культуры в исследовании выступает кинематограф. Выявляется и анализируется глубокая связь киноэкранности и художественной литературы. Отдельно рассматривается специфика экранизации литературных произведений с акцентуацией на адаптации семиотики текста к семиотике экрана. Отмечаются достоинства и недостатки киноэкранизаций в сравнении с литературным первоисточником. Констатируется, что творческое применения киноязыка способно в процессе экранизации рождать новое художественное произведение, обладающее уникальными эстетическими свойствами.

Для цитирования в научных исследованиях

Берлева И.Н., Беляев Д.А. Диалог экранной и книжной культур: киноэкранизации литературных текстов // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2023. Том 12. № 1А. С. 370-376. DOI: 10.34670/AR.2023.40.57.034

Ключевые слова

Экранная культура, экранность, художественная культура, массовая культура, киноэкранность, кинематограф, литература, экранный язык.

Введение

Благодаря бурному развитию всей науки и техники XX в. стал новым временем создания и развития синтетических видов искусства. Стали появляться такие виды искусства, как кино, телевидение, компьютерная графика, и вполне очевидно, что этим список таких искусств еще не исчерпан. Возникновение каждого нового вида искусства меняло в корне внутреннюю структуру системы искусств и взаимоотношения между имеющимися видами искусств [Беляева, 2018, с. 113]. Взаимодействие различных видов искусств вышло на первый план. Одно из глобальных и важных явлений такого рода – процесс экранизации литературных произведений, возникающий в результате разного рода синтеза литературы и кино.

Возникает вопрос обоснования идеи необходимости интерпретации художественного текста средствами киноэкранности, а также использование этого ресурса в процессе анализа литературного произведения. Для достижения поставленной цели необходимо, во-первых, с позиции данного диалогического метода исследовать проблему художественного взаимодействия искусств; во-вторых, выявить разнообразные особенности экранного киноязыка и его отличие от языка литературы; в-третьих, определить и обосновать принципы отбора для экранизации литературных произведений. Именно решению данных актуальных культурологических задач будет посвящено наше исследование.

Основная часть

Сегодня уже сложно представить себе жизнь без кинематографа. Он оказывает огромное влияние на умы и сердца современного человека, являясь, возможно, одним из определяющих факторов формирования его мировоззрения, эмоционального и интеллектуального развития.

Объектом внимания в данной работе является диалог литературы и киноискусства, т.е. искусства, основанного на слове, и искусства, основанного на изображении, движении, звучании. На первый взгляд, эти два вида искусства (и, особенно, литература и немое кино), в принципе различны, каждое из них существует самостоятельно, вне другого.

Самым ярким и наиболее очевидным результатом такого диалога в данном случае является экранизация литературных произведений (хотя в настоящее время можно говорить еще и о трансформации киносценария в литературное произведение особого жанра). Но анализ особенностей диалога литературы и кино неизбежно требует рассмотрения этой проблемы в более широком контексте – с точки зрения сходства и различия литературного произведения и кинофильма в целом [Melro, Oliveira, 2019, с. 590]. Мы основной упор будем делать на семиотический подход к данной проблеме. При самом поверхностном взгляде на проблему взаимодействия литературы и кино можно сказать, что оно по сути дела сводится к двум неравнозначным факторам. Во-первых, многие фильмы представляют собой экранизацию литературных произведений, т.е. в них выстраивается зрительный ряд, соответствующий сюжету конкретного литературного произведения, действуют персонажи, описанные в этом произведении и т.д. Во-вторых, о некоторой связи с литературой можно говорить потому, что в немых фильмах вынужденно использовались титры, являющиеся вербальным (письменным) текстом, а с появлением звукового кино в фильмах стали использоваться и играть весьма важную роль диалоги персонажей (что очевидным образом усиливает связь литературы и кино) [Тарасов, 2016, с. 55].

На самом же деле эта взаимосвязь гораздо более сложна и многофакторна, включая в себя и

проблему жанров и стилей в литературе и кино, «петли обратной связи», проблему специфики киноязыка и многие другие. Не имея здесь возможности исследовать проблему взаимодействия литературы и кино во всей ее полноте, коснемся ниже только некоторых ее аспектов, представляющих особый интерес в связи с рассматриваемыми здесь проблемами.

Прошел уже практически век, как в круг искусств ворвалось кино. Благодаря разнообразию своих выразительных средств, невиданной ранее широте аудитории, разного рода силе эмоционального и идейного воздействия на самые различные слои зрителей, кино не только заняло прочное место в духовной жизни человечества, но и открыло новые возможности для других видов искусств [Грунчева, 2016, с. 23-24].

Кинематография вошла в литературу вслед за другими искусствами. Именно литературе по своей природе было уготовлено стать первоосновой многих произведений и театра, и живописи, и музыки. Безусловно и влияние литературы не обошло и кинематограф. Мир знает великое множество трактовок классики литературы и русской и зарубежной. Свобода, подвижность и глубина литературного образа определяют его роль в духовном развитии человечества и тем самым в становлении и совершенствовании смежных искусств. Но почему все чаще кинематограф обращается именно к литературным источникам?

На наш взгляд, литература способна создавать прообраз жизни, раскрывая духовный мир человека. «Литература шире, обстоятельнее, чем другие искусства, отображает действительность, показывает мир в развитии, заключая в рамки романа многообразный материал, который в каждом уме живет собственной жизнью» [Manovich, 2000, с. 38]. Именно поэтому киноискусство и обратилось к литературе. Возможно, вне литературы кино так и осталось бы техническим чудом, средством информации, популяризации знаний, средством репродуцирования зрелищ. Литература дала кинематографу то глубокое наполнение, ту необходимую жизненную силу, которая стала его основой. В киноискусстве посредством экранизации воплощается потребность читателя увидеть образы литературного мира, выраженных в конкретно чувственных формах [Huhtamo, 2004, с. 57-59].

Главное в экранизации – передать заложенное в первоисточнике, используя киноязык, киносредства (которые существенно отличаются от литературных). И потому естественно, что любую экранизацию мы, зрители, оцениваем в первую очередь по тому, насколько она не дотянула до уровня первоисточника или превзошла его (такое тоже бывает) [Познин, 2008, с. 427].

Исследователи по-разному классифицируют экранизации. Мы выделим следующие три основные группы экранизаций:

1) *Экранизация по мотивам*. Основная задача таких фильмов – показать знакомое произведение в новом ракурсе. Часто подобная форма используется, когда книгу физически нельзя перенести на киноэкран буквально: из-за несоответствия объемов, например, или когда действие в книге замкнуто на внутренние переживания героя, которые трудно показать без преобразования в диалоги и события. Экранизация этого типа не слишком строго соответствует первоисточнику, но передает главное.

2) *Экранизация прямая* (иногда буквальное переложение). Такая экранизация должна повторять книгу, давая зрителю возможность еще раз, только уже в формате кино, соприкоснуться с источником. Они скрупулезно, серия за серией, передают книгу вплоть до всех диалогов и закадровых текстов. Этот подход воссоздает атмосферу первоисточника, переносит книгу на экран.

3) *Киноадаптация*. При данном подходе целью является не передать как можно точнее

книгу, а создать на ее материале новое, самобытное произведение, которое, тем не менее, явно взаимосвязано с первоисточником и дополняет его. Это кино, в котором делается шаг вперед по сравнению с обычными экранизациями. Оно не просто переносит первоисточник на экран, но совершает открытия в сфере кинокультуры и киноязыка.

Экранизация произведений классической художественной литературы – одна из относительно новейших форм взаимосвязи разных видов искусств. Хорошая экранизация эстетически обогащает зрителя, уже знакомого с произведением литературы; у зрителя же, которому еще не довелось читать роман или повесть, она вызывает желание обратиться к первоисточнику, чтобы заново пережить и глубже осмыслить увиденное на экране [Казючиц, 2011, 5]. Экранизация немало дает для понимания творчества писателя в целом, его мирового значения в развитии литературного процесса.

В то же время, фильм – это видение книги одним человеком, режиссёром, и часто это видение может не совпадать с личностным взглядом зрителя. Действительно, книга и фильм воспринимаются по-разному. Книга требует индивидуальной работы, у читателя нет другого выхода, как самому представить описания, составить заключения о характере героев, построить логические цепочки. Смотря экранизацию, мы оцениваем работу режиссёра, если знакомы с содержанием книги. Мы теряем ту свободу восприятия, которую дает текст, воспринимаем уже готовые образы и идеи. И, если идёт несовпадение взглядов собственного и режиссёрского, то наступает разочарование, отторжение фильма. Книги создают особую атмосферу, дают возможность полёту фантазии, с ними отвлекаешься от всего прочего и наслаждаешься слогом, языком автора, поворотами сюжета.

Именно поэтому можно говорить о том, что потенциал кино огромен. Однако многочисленные исследования искусствоведов, социологов, педагогов и психологов говорят о том, что познавательные и воспитательные возможности киноискусства используются недостаточно эффективно [Строева, Аронин, 2019, с. 182-183]. Становится все более очевидной необходимость кинообразования, освоение языковых особенностей кино, введение в эстетику киноискусства, развитие киномышления, изучение истории кинематографа, искусствоведения, формирование ценностного отношения к произведениям экранного искусства, организация художественного опыта для того, чтобы в полной мере оценить глубину взаимодействия и взаимообогащения искусств – литературы и кино.

Огромную роль играет кинематограф в решении проблемы «классика и современность». Кино способно вдохнуть «душу» в эти произведения, которая позволит нам увидеть живые, бесконечно волнующие образы героев и отозваться на благородный авторский голос, звучащий из далекого прошлого, но несущий правду высоких мыслей и чувств нашим современникам. Именно поэтому, мы можем говорить о том, что изучение процесса экранизации сейчас наиболее актуально. Литература движет и определяет развитие киноискусства, она связывает кино с жизнью.

Экранизация литературных произведений – это вид художественного творчества, который требует еще тщательного исследования. Проблем перевода литературного произведения на экран множество. При экранизации наиболее остро встаёт вопрос отбора для сценария, так как книга может в несколько раз превышать нормальную ёмкость фильма [Кондаков, 2016, с. 15-16]. То есть, с одной стороны – максимальная близость к тексту, проникновение в текст, но не механическое (не монтаж с сохранением внешней последовательности), а внутреннее собирание материала, подчинение его идее оригинала, с другой, концентрация материала вокруг героев, участвующих в развитии конфликта.

Сегодня модно переделывать классические романы в кинофильмы, называя их «сценическим монтажом», намекая, что это ненастоящие произведения искусства. Но никто не отрицает, что даже удачность подобного монтажа свидетельствует о бедности.

Считается, что каждая экранизация ниже литературного оригинала. Если механически сопоставлять фильм и его первоисточник, то, конечно, многие порой существенные части литературного произведения не воплощаются в фильме. Часто при экранизации утрачиваются отдельные сюжетные линии и образы. Буквальное сопоставление в большинстве случаев будет не в пользу фильма. Но нельзя забывать о том, что роман или повесть, возрождаясь в ином искусстве, приобретают новые художественные качества и краски. Экранизация часто не только не принижает и обескровливает литературную первооснову, но заставляет сверкать новыми гранями, увидеть которые можно более отчётливо в конкретно-чувственном строе фильма, в актерских образах, в пластичных и музыкальных решениях. То есть признак вторичности воплощения отнюдь не является аналогичным второсортности. Фильмы, рожденные литературными произведениями, иногда приобретали ещё больший общественный резонанс, иногда оказывались конгениальными подлиннику, а иногда лишь только популяризовали их и были робкими копиями [Беляева, Фролова, Типунова, 2022, с. 48-49]. Соответственно, глубокие, качественные, содержательные экранизации не только не мешают восприятию оригинальных книг классиков, но и наоборот зачастую помогают представить и героев произведений, и эпоху.

Заключение

Можно констатировать, что кинематограф и литература активно взаимодействует друг с другом. Синтезируя средства выразительности других искусств, кино объединило их не механически, а диалектически, используя молодую технику века, создало свой особый художественный язык. Изобразительная сторона литературных описаний очень близка природе кинематографа, эта внутренняя связь обоих искусств – основа экранизации. Однако режиссер воспроизводит на экране свое видение литературного произведения, рассказывает о событиях и людях языком кино. Поэтому в процессе экранизации всегда рождается новое произведение, не иллюстрация, а кинематографический эквивалент литературного источника.

Библиография

1. Беляева У.П. Виртуальная реальность в актуальном философском дискурсе // Гуманитаристика в условиях современной социокультурной трансформации. Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. С. 112-115.
2. Беляева У.П., Фролова Е.С., Типунова А.С. Инфосфера публичной истории в современных экранных медиа: социально-философский анализ // Современные исследования социальных проблем. 2022. Т. 14. № 1-2. С. 47-51.
3. Грунчева Е.В. Эволюция экранного искусства: от немого кино к 3d-видеомэппингу // Вестник культуры и искусств. 2016. № 3. С. 20-25.
4. Казючиц М.Ф. Язык экранных искусств: от кино к интернет-коммуникациям // Артикульт. 2011. № 2. С. 1-9.
5. Кондаков И.В. Экранная культура vs книжная культура: перспективы диалога // Наука телевидения. 2016. № 12.3. С. 7-21.
6. Познин В.Ф. Экранное творчество: современные тенденции // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. Вып. 7. С. 425-428.
7. Строева О.В., Аронин С.В. Тенденции развития визуальных искусств под влиянием новых экранных технологий // Наука телевидения. 2019. № 15.1. С. 173-193.
8. Тарасов А.Н. Экранный тип культурного кода как семиотическая характеристика современной стадии социокультурной трансформации: культурфилософский анализ // Общество: философия, история, культура. 2016. № 12. С. 54-56.

9. Melro A., Oliveira L. Screen Culture // Advanced Methodologies and Technologies in Artificial Intelligence, Computer Simulation, and Human-Computer Interaction. Mehdi Khosrow-Pour, 2019. P. 586-599.
10. Manovich L. Language of New Media. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2000. 354 p.
11. Huhtamo E. Elements of Screenology: Toward an Archaeology of the Screen // ICONICS: International Studies of the Modern Image. 2004 Vol. 7. P. 31-82.

Dialogue of Screen and Book Cultures: Film Adaptations of Literary Texts

Irina N. Berleva

Applicant,
Lipetsk State Pedagogical University,
398020, 42, Lenina str., Lipetsk, Russian Federation;
e-mail: centrmediaciilgtu@mail.ru

Dmitrii A. Belyaev

Doctor Philosophy,
Professor of the Department of Philosophy, Political Science and Theology,
Lipetsk State Pedagogical University,
398020, 42, Lenina str., Lipetsk, Russian Federation;
e-mail: dm.a.belyaev@gmail.com

Abstract

The article is devoted to the disclosure of the semantic and semiotic dialogue between two cultural spheres - screen and book. Methodologically, the work is based on the comparative cultural method and the semiotic approach. The relevance of screen culture, which incorporates many traditional cultural forms, is fixed. Cinema is an example of screen culture in the study. The deep connection between cinema screenness and fiction is revealed and analyzed. Separately, the specifics of the film adaptation of literary works are considered with an emphasis on the adaptation of the semiotics of the text to the semiotics of the screen. The advantages and disadvantages of film adaptations are noted in comparison with the literary source. It is stated that the creative application of film language is capable of giving rise to a new work of art in the process of film adaptation, which has unique aesthetic properties.

For citation

Berleva I.N., Belyaev D.A. (2023) Dialog ekrannoi i knizhnoi kul'tur: kinoekranizatsii literaturnykh tekstov. [Dialogue of Screen and Book Cultures: Film Adaptations of Literary Texts]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke* [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being], 12 (1A), pp. 370-376. DOI: 10.34670/AR.2023.40.57.034

Keywords

Screen culture, screenness, artistic culture, mass culture, cinema screenness, cinematography, literature, screen language.

References

1. Belyaeva U.P. (2018) Virtual Reality in Current Philosophical Discourse. *Humanitarian Studies in the Conditions of Modern Socio-Cultural Transformation*. Lipetsk: P.P. Semenov-Tyan-Shansky. pp. 112-115.
2. Belyaeva U.P., Frolova E.S., Tipunova A.S. (2022) Infosphere of public history in modern screen media: socio-philosophical analysis. *Modern studies of social problems*. Vol. 14. No. 1-2. pp. 47-51.
3. Gruncheva E.V. (2016) The evolution of screen art: from silent cinema to 3d video mapping. *Bulletin of Culture and Arts*. No. 3. pp. 20-25.
4. Kazyuchits M.F. (2011) The language of screen arts: from cinema to Internet communications. *Artikult*. No. 2. pp. 1-9.
5. Kondakov I.V. (2016) Screen culture vs book culture: prospects for dialogue. *TV Science*. No. 12.3. pp. 7-21.
6. Poznin V.F. (2008) Screen creativity: modern trends. *Bulletin of the Tambov University. Series: Humanities*. Iss. 7. pp. 425-428.
7. Stroeva O.V., Aronin S.V. (2019) Trends in the development of visual arts under the influence of new screen technologies. *TV Science*. No. 15.1. pp. 173-193.
8. Tarasov A.N. (2016) Screen type of cultural code as a semiotic characteristic of the modern stage of sociocultural transformation: cultural philosophical analysis. *Society: philosophy, history, culture*, № 12. pp. 54-56.
9. Huhtamo E. (2004) Elements of Screenology: Toward an Archaeology of the Screen. *ICONICS: International Studies of the Modern Image*. Vol. 7. pp. 31-82.
10. Manovich L. (2000) *Language of New Media*. Cambridge, Mass.: The MIT Press. 354 p.
11. Melro A., Oliveira L. (2019) Screen Culture. *Advanced Methodologies and Technologies in Artificial Intelligence, Computer Simulation, and Human-Computer Interaction*. Mehdi Khosrow-Pour. pp. 586-599.