

Эстетика экранизации в формате научно- практических конференций

Начиная с 2009 года, кафедра эстетики, истории и теории культуры ВГИК проводит научно-практические конференции, посвященные изучению вопросов экранизации литературной классики. Преподаватели ВГИК совместно с аспирантами, а также отечественные филологи, киноведы, кинодраматурги, художники кино, театроведы и зарубежные специалисты в области литературы и кинематографа ведут дискуссии по данной проблеме, стараясь ответить на вопросы о взаимосвязи искусств, вскрыть существо проблем, связанных с переводом литературной классики в экранную форму репрезентации, проанализировать решения, приводящие к аутентичности литературного текста и экранного искусства. Проблема экранизации литературной классики — одна из наиболее острых, и прошедшие во ВГИКе конференции это только подтверждают.

Всего таких тематических научно-практических конференций состоялось восемь, и каждая из них имела свой ракурс диалога. Дискуссионными темами для первых двух конференций были избраны «Литература и зрелищные искусства. Слово и образ в художественной культуре» и «Мировая литературная классика на отечественном экране». На примере художественных произведений Булгакова, Гоголя, Горького, Мопассана, Флобера, Стендаля выступающие пришли к интересным выводам. К примеру, Н.Е. Мариевская говорила о том, что «трудно найти фильм, не являющийся экранизацией», а А. Мелиссе в свою очередь подчеркивала, что искусство «должно “оттачивать” себя в возможности хранения и передачи все больших объемов художественной информации». К неоднозначным выводам пришла Т.В. Михайлова, отметив в частности: «Экранизация по своей природе не может вместить все содержание и все смыслы романа. Следовательно, главным при переносе литературного произведения на экран является вопрос отбора».

Эти и другие обобщения нашли отражение и во время проведения следующих конференций, получивших уже статус «международных». Новый формат свидетельствовал о важности и актуальности проходящих во ВГИКе дискуссий, открывающих новые подходы к анализу кинематографических произведений, к кинематографу разных стран в целом. Расширилась и тематика

конференций, добавились вопросы по методологии перенесения на экран характерных черт национальных традиций, сущности взаимосвязи разных культур, отражения исторических особенностей, передачи элементов духовной составляющей жизни других народов. Во время III международной конференции обсуждалась, в частности, тема «Французская литературная классика на отечественном экране и русская на французском», а в 2011 году ведущей проблемой конференции стала «Итальянская и испанская литературная классика на русском экране и русская на итальянском и испанском экранах». И наконец, в 2012 году конференция затронула тему «Немецкая литературная классика на русском экране и русская на немецком».

Три разные темы объединила общая задача — выявить коды кино и литературы, позволяющие выходить за рамки отдельного искусства, соединять внутри кинематографических произведений литературу, театр, изобразительные искусства.

Наиболее удачными экспериментами в плане «смешения» искусств были признаны такие киноленты, как «*Песнь о Роланде*» режиссера Ф. Кассанти (Т.В. Михайлова говорила о том, что это экранизация, «не дублирующая традиционные представления о литературном источнике, а глубоко и разностороннее исследующая его»); «*Кроткая*» Р. Брессона (Е.И. Сибирцева отметила: «У экранизатора есть возможность средствами кино обнаружить в литературном первоисточнике новые смыслы, слову недоступные»); «*Белые ночи*» Л. Висконти (Н.А. Дымшиц подчеркнула: «Для меня так называемая экранизация плодотворна и интересна только в том случае, когда она является сугубо индивидуаль-

ным прочтением глубоким, знающим, образованным автором, которому есть что сказать нам — “на полях” литературного источника — о нас самих в данном пространстве и времени. А еще лучше — вне временных и пространственных ограничений, как это делают классики»).

В рамках обсуждений приводились примеры и не слишком удачных экранизаций. К этой группе были отнесены кинофильмы по разным причинам. Например, одним из критериев стало подстраивание литературного контекста фильма под психологию нынешнего времени; в другом случае — утрата глубоких и важных смыслов литературного источника в киноленте; в третьем — заметное упрощение киноязыка аудиовизуального произведения с целью подстраивания под публику. В данной группе оказались картины «*Белые ночи Санкт-Петербурга*» Я. Древила (в частности, М.А. Росточкая отмечала: «Создателей не интересовали духовные поиски Толстого... Решение духовных проблем можно превратить во вполне приятное и несложное занятие. И кинематограф часто это делает»); а также кинолента «*Кроткая*» Р. Брессона (с точки зрения Н.Е. Мариевской: «Временная форма “фантастического” рассказа “Кроткая” чрезвычайно современна и “кинематографична”. Но в своей полноте в кино не реализована. Как и сюжет рассказа»). Тот факт, что один и тот же фильм породил противоположные точки зрения, доказывает, что проблема экранизации, имеющая спектр критериев, по-прежнему ждет своего решения.

Однако вопросы переноса литературного произведения на экран, рассматриваемые на примере фильмов конкретных кинематографистов ряда стран, удостоиваются к 2014 году еще более широкого обсуждения. Особенностью дискуссии этого года стало расширение тематики и выход полемики за рамки обсуждения исключительно двух искусств — кино и литературы. Тема VI научно-практической конференции так и была обозначена — «Эстетика экранизации: кино в театре, театр в кино». При этом дискуссия теперь ведется не только вокруг игровых лент, но и вокруг анимационных и документальных картин.

Актуализируются также вопросы переноса пьесы на экран, элементов театральности в фильме, использования «театральных кодов» в таких киножанрах, как фильм-балет, фильм-опера. Широкий спектр вопросов позволил вновь вернуться к проблеме взаимодействия и взаимопроникновения различных видов искусств, подчеркивая тем самым актуальность проблематики экранизации литературных произведений.

Неординарный тематический ракурс обозначился на VII научно-практической конференции 2015 года — «Эстетика экранизации: утопия и антиутопия в книге и на экране». Рассматривались разнообразные проблемы соотношения утопических и антиутопических миров в книге и на экране. А в 2016 году VIII Всероссийская научная конференция была посвящена теме «Эстетика звука на экране и в книге», положив начало новым искусствоведческим спорам. Однако вопросы использования качественных звуковых решений затрагивались еще во время конференции 2011 года. Уже тогда В.И. Мильдон говорил о звуке: «Замечу вскользь, что одна только музыка не требует перевода: ее мы всегда слушаем “на языке оригинала”». Впоследствии обсуждение «экранного и литературного звучания» обнаружило новые ракурсы для исследований. В этом плане интересна точка зрения П.Ю. Рыбина, отмечавшего, что «музыка обладает возможностью создавать экранизации». Затрагивались и вопросы «звучания» не только в кино и литературе, но и в театре, живописи, архитектуре.

В целом Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция «Эстетика экранизации» призвана решить вопросы переноса литературного произведения на экран, исследовать оба искусства. Но экранизацию следует понимать не только в специфическом значении, то есть как буквальный перенос на экран произведений литературы, а в более широком смысле — как перевод с языка одной эстетической системы на

другую. Поэтому главной задачей всех конференций «Эстетика экранизации» является создание теории экранизации, которой пока не существует в искусствознании.

Изучение этого вопроса уже дает первые плоды — выявляются эстетические закономерности каждого из искусств, прорисовываются механизмы переноса литературы на экран (например, Т.В. Михайлова говорила о роли деталей при экранизации), прослеживается также и воплощение литературных произведений с помощью киносредств. В 2016 году был рассмотрен ряд кинофильмов, основанных на литературном источнике — «Смерть в Венеции» Л. Висконти, «Пленница» Ш. Акермана, трилогия И. Бергмана «Молчание», «Как на небесах» К. Поллака, «Лолита» Э. Лайна, «Хроника Анны-Магдалены Бах» Д. Юйе, Ж-М Штрауб. Итогом стало выявление общих для литературы и кино эстетических законов, поиск выразительных художественных средств, что позволит интегрировать разные виды искусств и принесет свои результаты.

С каждым годом кафедра эстетики, истории и теории культуры ВГИК все быстрее приближается к разрешению этого важного для кинопроизводства вопроса.

*В.Ю. Цетлина,
киноведческий факультет*