

Экранизация повести «Чарли и Шоколадная фабрика» как пример визуализации литературного произведения

Н.Б. Ермилова

На примере двух экранизаций сказочной повести Роальда Даля «Чарли и Шоколадная фабрика» — фильмов «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971, реж. М. Стюарт) и «Чарли и Шоколадная фабрика» (2005, реж. Т. Бёртон) рассматриваются сложности перенесения литературного произведения на экран. Статья публикуется к 50-летию выхода в свет сказочной повести Роальда Даля.

УДК 791.2:82-93

АННОТАЦИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

экранизация,
повесть,
драматургия,
конфликт,
персонаж, детали,
Даль, Бёртон,
Стюарт, Чарли,
Вилли Вонка

Сегодня более половины современной мировой кинопродукции и треть пьес являются экранизациями и инсценировками литературных произведений. Киноэкранизация существует почти столько же, сколько и сам кинематограф. Экранизация литературного произведения представляет собой самостоятельное произведение кинодраматургии, благодаря которому становится возможным экранное воплощение литературных образов и содержания вербального первоисточника.

Трудности экранизации

Но литература и кинематограф — разные виды искусства, имеющие свою специфику и свои средства выразительности. У литературы нет специального материала для создания образов, она пользуется той же универсальной формой выражения человеческой мысли, которая служит людям не только при создании литературных произведений, но и в быту — языком. При экранизации словесному образу необходимо найти равноценные эквиваленты в сфере кинематографической образности. Кроме того, экранное время кинопроизведения, как правило, ограничено четкими временными рамками, и для того, чтобы экранизация произведения литературы оказалась наиболее яркой и емкой содержательно, зачастую необходимо не только отказаться от некоторых второстепенных сюжетных линий и передать функции разных персонажей одному экранному ге-

рою, но и усилить имеющийся в литературном первоисточнике драматургический конфликт. Каким образом осуществляется это на практике, можно проследить на сравнительном примере нескольких экранизаций одного и того же литературного источника, в которых используются различные способы усиления драматургической конструкции.

Рассмотрим две экранизации сказочной повести Роальда Даля «Чарли и Шоколадная фабрика» (1964). Это одноименный фильм режиссера Тима Бёртона (2005) и фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971) режиссера Мела Стюарта.

Писатель Роальд Даль и особенности его творчества

Английский писатель, значительную часть жизни проживший в США, Роальд Даль сегодня более известен как автор книг для детей, чем для взрослых. Детские произведения Даль начал писать в 1960-х годах. Его первая повесть для детей «Джеймс и персик-великан» имела успех у читателей и привлекла к себе внимание критики. В сказочной повести «Чарли и Шоколадная фабрика», опубликованной в 1964 году, уже четко обозначился авторский стиль — парадоксальный, жесткий, зачастую агрессивный. Роальд Даль использует черный юмор и тяготеет к традициям английского нонсенса, введенным в детскую литературу в середине XIX века Эдвардом Лиром, и получившим продолжение в произведениях Хилэри Беллока. Литературная общественность и сотрудники американских библиотек с трудом восприняли детские книги Даля, указывая на их агрессивность и склонность к насилию, которые в той или иной форме в них присутствовали. Сам Даль считал, что «дети любят, когда их пугают. Они любят напряжение. Они любят действие. Они любят привидения. Они любят находить сокровище. Они любят шоколад, игрушки и деньги. Они любят волшебство. Они любят, когда их смешат. Они любят, когда негодяя настигает ужасная кара. Они любят героя и хотят, чтобы он был победителем»¹.

Можно с уверенностью утверждать, что все эти перечисленные психологические характеристики относятся и к сюжету повести-сказки «Чарли и Шоколадная фабрика». Герой сказки, мальчик Чарли Баккет (Charlie Bucket) живет в бедной семье, которая ютится в лачуге с прохудившейся крышей. Но даже самый бедный человек может мечтать, и Чарли мечтает попасть в шоколадные владения знаменитого изобретателя и дизайнера сладостей Вилли Вонка (Mr. Willy Wonka). Однако проблема в том, что Вилли Вонка на много лет затворил ворота своей фабрики не только для посетителей, но и для рабочих, которых он выгнал,

¹ Даль Р. Детские бестселлеры. М.: Бумажная галерея, 2001. С. 12

когда узнал, что кто-то крадет секреты его необыкновенных шоколадных изобретений. И вот он, наконец, решился не только впустить на фабрику пятерых гостей — ребят со всего света с сопровождающими их родными, но и подарить им огромное количество шоколада. А лучшего из них назначить своим наследником. Выбор предоставлен случаю — гостями фабрики становятся те ребята, которым посчастливилось найти под оберткой шоколада Вилли Вонка золотой билет. Чарли присоединяется к ним после нескольких неудачных попыток. Условия игры, как представляется в начале, несложные: надо только не нарушать правил, установленных Вилли Вонка. Но, как оказывается, тем детям, которыми овладели пагубные пороки — алчность, чревоугодие, тщеславие и праздность, это не под силу. Победителем становится скромный Чарли, который с честью проходит весь путь, полный испытаний и искушений. В сказке Даля больше никаких дополнительных условий нет, Чарли становится наследником бизнеса Вилли Вонка, и на этом сказка заканчивается.

Следует отметить, что сказка не сразу обрела литературный успех. В первый год выхода книги в свет было продано только 5000 экземпляров, но затем, в течение пяти лет, ежегодные продажи достигли 125 000 экземпляров². И если детям сказка понравилась, то взрослые читатели многое в ней не одобрили. В 1972–1973 годах литературно-критический журнал «The Horn Book Magazine», занимающийся проблемами детской литературы, опубликовал ряд критических статей, посвященных творчеству Роальда Даля, и автор вынужден был вступить в полемику, написав письмо в защиту своих взглядов. Критики обвиняли Даля в том, что его герой, Чарли Баккет, не имеет ярко выраженных положительных качеств и главное его достоинство, по сравнению с другими героями, только в том, что он не сделал ничего плохого. Поскольку мальчик происходил из семьи, лишенной достатка, у него было мало возможностей, и он привык к послушанию. И самое главное — автор не предоставил юному герою сделать выбор между добром и злом.

Усиление драматургии сюжета в экранизации Мела Стюарта

Возможность исправить эти недостатки появилась при экранизации сказочной повести — «Вилли Вонка и Шоколадная фабрика» режиссера Мела Стюарта и продюсера Дэвида Уолпера. Даль написал первый вариант сценария, в который впоследствии был внесен ряд изменений. В фильме был усилен драматургический конфликт, благодаря чему герой получил возможность сделать выбор между добром и злом.

² The children books of Roald Dahl / Book and Magazine Collector (January 1989) // URL: <http://www.webcitation.org/666f6j5v> (дата обращения: 22.11.2013).

Джин Уайлдер
в роли Вилли Вонка
в фильме М. Стюарта
«Вилли Вонка и
Шоколадная фабрика»
(1971)

Следует отметить, что в сказке «Чарли и Шоколадная фабрика» удивительная фабрика Вилли Вонка описана с большим количеством художественных деталей, с помощью которых Роальд Даль показывает шоколадное производство; они сами по себе составляют значительное преимущество при перенесении литературного произведения на экран. Тем не менее, очевидно, что для хорошей экранизации одного только точного воспроизведения истории, описанной в повести-сказке, и красочного воссоздания на экране необычных интерьеров фабрики и производимых на ней сладостей, было бы недостаточно. Сюжету фильма, еще более чем сюжету книги, необходима динамика развития событий, которую мог дать драматургический конфликт.

Фильм режиссера Мела Стюарта, премьера которого в Великобритании и США состоялась в 1970 году, а в России в 1971 году, очень музыкален (фильм был номинирован на премию «Оскар» за лучшую музыку), жизнерадостен, действие в нем, в том числе и знаменитая экскурсия по шоколадной фабрике, происходит летом. Завязка истории в фильме происходит так же, как и в книге, — пропуском на знаменитую фабрику становятся пять золотых призовых билетов в шоколадках Вилли Вонка, которые находят дети в разных концах земного шара. Чарли отправляется на фабрику с дедушкой. Здесь в развитие сюжета вносятся изменения. До того, как перед счастливым обладателем билета открываются ворота в волшебное шоколадное царство, к нему подходит незнакомец и предлагает заплатить большую сумму за промышленный шпионаж — украсть секрет нового изделия. Чарли не дает ему окончательно ответа, но рассказывает о происшествии дедушке.

Вилли Вонка
и гости его фабрики в
экранизации реж.
М. Стюарта (1971)

Далее начинается необыкновенное путешествие по шоколадной фабрике, и четверо маленьких отрицательных персонажей — Верука Солт (Veruca Salt), Виолетта Боре-

Вилли Вонка предстает перед гостями фабрики в фильме М. Стюарта «Вилли Вонка и Шоколадная фабрика» (1971)

им показалось, что никто этого маленького проступка не заметил. Этого приключения в книге нет, оно понадобилось, чтобы в фильме возник конфликт, в ходе которого и должен определиться характер Чарли. Конфликт разворачивается, когда Вилли Вонка (его роль исполняет Джин Уайлдер) отказывается дать главный приз Чарли — ведь он заметил нарушение правил поведения на фабрике. Тогда-то обманутый в своих ожиданиях дедушка вспоминает о предложении незнакомца, которое могло бы компенсировать их неудачу и наказать шоколадного магната. Этот момент — решающий для совершения выбора.

Чарли уже готов последовать совету дедушки, но понимает, что поступить бесчестно нельзя. Так, Чарли в фильме Мела Стюарта совершает выбор между добром и злом и доказывает, что он достоин высшей награды. Искреннее признание Чарли радует Вилли Вонка. Таинственный незнакомец, просивший мальчика украсть секрет мастерства во время экскурсии на фабрику, оказывается посланцем самого Вилли Вонка. Мальчик Чарли в фильме Мела Стюарта доказывает свою честность. За это он получает в награду фабрику и дружбу Вилли Вонка.

Специфика экранизации повести в фильме Тима Бёртона

В 2005 году вышла вторая экранизация — фильм «Чарли и Шоколадная фабрика» режиссера Тима Бёртона. Роль шоколадного магната и дизайнера в ней сыграл Джонни Депп. В сценарии этого фильма (сценарист Джон Огаст) история, написанная Роландом Далем, также претерпела изменения. Чарли Баккет у Бёртона проходит все испытания, ничего не нарушив, но тоже не получает сразу заслуженную награду, потому что, когда он честно доходит до финиша, Вилли Вонка выдвигает невыполнимое условие — чтобы вступить во владение фабрикой, мальчик должен оставить семью и навсегда позабыть родных. Происходит это потому, что Вилли Вонка считает родственные привязанности пре-

Джонни Депп
в роли Вилли Вонка
в фильме Т. Бёртона
«Чарли и Шоколадная
фабрика» (2005)

пятствием на пути развития успешного дела. Подобные воззрения имеют свою предысторию, которую ввели в сценарий создатели фильма. Именно эта сюжетная линия приводит к усилению драматургического конфликта, в результате которого Чарли окажется перед дилеммой выбора и докажет, что он достойный человек.

В предыстории у Вилли Вонка появляется строгий отец-дантист, который запрещает сыну есть сладости и даже заставляет его носить специальное приспособление, которое этому препятствует. Отец делает это, чтобы сохранить здоровье мальчика, и, прежде всего, его зубы. Сын протестует, идет наперекор отцовской воле, их отношения разрываются, и в результате, добиваясь успеха на поприще кондитера, Вилли Вонка всю жизнь доказывает отцу свое право на самостоятельный выбор. Поэтому когда Вонка ставит Чарли условие, наступает решающий момент выбора. Чарли предпочитает богатству и карьере свою нищую семью, состоящую из дряхлых стариков и неудачников-родителей. Этот выбор настолько поразил Вонка, что им овладевает депрессия, он теряет вдохновение, необходимое для создания шоколадных новинок. Ведь он-то ради самоутверждения пренебрег родительской любовью и за всю жизнь так и не обрел верных друзей.

Но Чарли еще раз предстоит доказать, что он добрый, хороший и достойный человек. Чарли берется помочь Вилли Вонка несмотря на то, что тот уже не внушает ему уважения и восхищения. Он решает помирить его с родным отцом, и ему это удастся. Он открывает Вилли Вонка любящее сердце отца, который все время не забывал о своем сыне и гордился его успехами. Вилли Вонка, осознавший ценность семьи, любви и поддержки близких, делает Чарли наследником своего дела.

Драматургический ход, избранный в фильме «Чарли и

Вилли Вонка, Чарли
и его дедушка
в экранизации
реж. Т. Бёртона (2005)

Вилли Вонка и гости его фабрики в фильме Т. Бёртона «Чарли и Шоколадная фабрика» (2005)

где крыша не просто прохудилась, а частично отсутствует, и блестящий кубок с зубами, зажавшими жвачку, среди наград, полученных тщеславной Виолеттой Борегард, есть и неожиданно охваченные пожаром куклы, распевающие славящую Вилли Вонка песенку, и оплавленный пластиковый глаз куклы, выпадающий из пустой глазницы, — зловещий знак, предвещающий большие неприятности. Среди этих визуальных образов есть и деталь, по-настоящему метафорическая, — внезапно исчезнувший дом отца Вилли Вонка. Поссорившись с сыном, отец пообещал, что если тот не послушается, то, когда вернется, не найдет его на прежнем месте. В фильме все так и происходит. Когда непокорный сын возвращается, родного дома, стоявшего в плотной уличной застройке, на месте действительно не оказывается. Вместо него — пустое пространство. В конце фильма, когда Чарли и Вилли Вонка отправляются на поиски отца Вонка, то находят его дом одиноко стоящим среди зимнего пейзажа, словно он чудесным образом перенесся на край света. Стены в нем увешаны газетными заметками в рамочках, рассказывающими об успехах Вилли Вонка, — эти детали открывают любящее сердце отца, гордящегося успехами сына. Осматривая прекрасные зубы пациента (деталь, акцент на которой был сделан в самом начале фильма), отец узнает выросшего и изменившегося сына. Действие фильма Тима Бёртона происходит зимой, как и в сказке Роальда Даля, и суровый зимний антураж усиливает мрачную патетику происходящего, тогда как в фильме Стюарта — летние краски и яркое солнце придают истории праздничную сказочную легкость.

Вилли Вонка и Чарли находят дом отца Вонка в экранизации реж. Т. Бёртона (2005)

Критерии успешности фильма

Итак, обе экранизации повторяют сюжетную схему литературного первоисточника, и в обеих усилена драматургическая сторона за счет введения дополнительного конфликта. Решить, какой из предложенных драматургических ходов более удачен, сложно. В обоих фильмах авторы обращаются к высоким критериям для оценки мужества Чарли, его способности устоять перед соблазном богатства. Можно утверждать, что оба произведения имеют свою безусловную ценность для зрителя.

Надо отметить, что сами критерии, по которым оценивается экранизация, достаточно размыты. Как пишет С. Симонова: «Среди теоретиков кино и литературоведов нет единого мнения о критериях сравнения киноверсий с литературным первоисточником и о правомерности подобных сравнений»³. Н. Федосеенко в статье «Жанровая специфика литературных экранизаций» подчеркивает: «Используется, как правило, одна лексема — экранизация, и речь заходит об удачных/неудачных экранизациях. Разговор, таким образом, переводится в область эстетического восприятия»⁴.

Поэтому, если оценивать фильм с точки зрения его понятности и легкости восприятия детской аудиторией, то первое место займет экранизация Мела Стюарта.

Но если принять за критерий удачности экранизации соответствие духа экранизации духу оригинала, то можно уверенно утверждать, что экранизация Тима Бёртона наиболее полно воспроизводит смысл первоисточника, образы героев и эстетику Роальда Даля. Стоит сослаться на высказывание итальянского теоретика Гуидо Аристарко, отмечавшего, что «истинно художественное произведение основывается не на сюжете как таковом, а на силе тех выразительных и духовных средств, которыми располагает художник»⁵.

В данном случае можно утверждать, что выразительные и духовные средства, которыми располагают писатель Роальд Даль и режиссер Тим Бёртон, близки друг другу. Парадоксальные преувеличения, мрачноватые краски, черный юмор, определенная жестокость и агрессивность — все это объединяет творчество Даля и Бёртона. Жалость и сочувствие к самым скромным и обиженным жестоким миром героям также отличает обоих художников. Переводчик Наталья Демурова подчеркивает, что главный герой Даля «всегда мал, слаб, одинок, обижен, но Даль заставляет виновников жестоко расплачиваться за все эти обиды и унижения. И пишет он об этом так, что невозможно не торжествовать и не радоваться за маленького героя! Как все это весело! Как смешно!

³ Симонова С.А. К проблеме соотношения экранизации и литературного первоисточника // Вестник ВГИК, 2011. № 10. С. 132.

⁴ Актуальные проблемы современного искусства и искусствознания: сб. науч. тр. / СПбГУКиТ, [под ред. А.Л. Казина]. СПб.: Редакционно-издательский отдел «Санкт-Петербургский Государственный отдел университета кино и телевидения», 2009. С. 143.

⁵ Аристарко Г. История теории кино. М.: Искусство, 1966. С. 36.

© Даль Р. Детские бестселлеры. М.: Бумажная галерея, 2001. С. 11.

Какая фантазия и трюки! Какая виртуозная поэзия!»⁶. Обиженные жестоким миром герои — это и персонажи фильмов Тима Бёртона, начиная с собаки Спарки и ее маленького хозяина Виктора Франкенштейна, главных действующих лиц мультфильма «Франкенвини» (1984), и продолжая галереей персонажей из фильмов «Большое приключение Пи-Ви» (1985), «Эдвард Ручки-ножницы» (1990), «Труп невесты» (2005). В их ряду и Чарли Баккет со своей семьей, и даже сам великий и могущественный Вилли Вонка, который в фильме Бёртона предстает не только в образе богатого и чудаковатого владельца шоколадной империи, но и в образе одинокого ребенка, не понимаемого родным отцом.

На примере двух экранизаций книги Роальда Даля отчетливо видно, что усиление драматургического конфликта при экранизации литературного первоисточника стало одним из важных условий создания удачного кинематографического произведения. При этом созданию экранизации, наиболее полно передающей дух первоисточника, его эмоциональный настрой и эстетический ряд, во многом способствует соответствие творческого и художественного потенциала авторов — литературного произведения и кинематографического. ■

ЛИТЕРАТУРА

1. *Актуальные проблемы современного искусства и искусствознания: сб. науч. тр. / СПбГУКиТ, [под ред. А.Л. Казина]. — СПб.: Редакционно-издательский отдел «Санкт-Петербургский Государственный университет кино и телевидения», 2009. — 212 с.*
2. Аристарко Г. *История теорий кино.* — М.: Искусство, 1966. — 356 с.
3. Даль Р. *Детские бестселлеры.* — М.: Бумажная галерея, 2001. — 304 с.
4. Симонова С.А. *К проблеме соотношения экранизации и литературного первоисточника // Вестник ВГИК.* — 2011. — № 10. — С. 132–141.
5. *The children books of Roald Dahl / Book and Magazine Collector (January 1989) // URL: <http://www.webcitation.org/66fff6j5v> (дата обращения: 22.11.2013).*

REFERENCES

1. *Aktual'nye problemy sovremennogo iskusstva i iskusstvoznaniya: sb. nauch. tr. / SPbGUKiT, [pod red. A.L.Kazina]. [Actual problems of the modern art and the art studies]. — SPb.: Publishing department of the « St. Petersburg State University of Film and Television», 2009. — 212 p.*
2. Aristarko G. *Istorija teorij kino. [The history of the theories of cinema].* — M.: Art, 1966. — 356 p.
3. Dahl R. *Detskie bestsellery. [Children's best-sellers].* — M.: Paper gallery, 2001. — 304 p.
4. Simonova S.A. *K probleme sootnoshenija jekranizacii i literaturnogo pervoistochnika. [To the problem of a ratio of the screen version and the literary origin]. // Vestnik VGIC.* — 2011. — No. 10. — P. 132–141.
5. *The children books of Roald Dahl / Book and Magazine Collector (January 1989) // URL: <http://www.webcitation.org/66fff6j5v> (data obrashheniya: 22.11.2013).*

Screen Version of "Charlie and the Chocolate Factory" as an Example of Literary Work's Visualization

Nonna Ermilova

UDK 791.2:82-93

ABSTRACT: The article examines artistic aspects of conversion of literary sources into film form. Comprehensive translation of classical fictional material into screen is one of the important aspects of filmmaking. When adapting literary works for screen, one faces certain challenges due to the fact, that both artforms, being closely connected are still different in peculiarities and methods of visualization. Basing on two screen versions of Roald Dahl's fantastic novel *Charlie and the Chocolate Factory* (*Willy Wonka and the Chocolate Factory*, 1971, dir. Mel Stuart, starring Gene Wilder, and *Charlie and the Chocolate Factory*, 2005, dir. Tim Burton, starring Johnny Depp) the author specifies two possible strategies of adaptation through strengthening the dramatic conflict. The necessity of appealing towards the gist of the source and not to its text only is also accentuated. The article is published to commemorate the semicentenary of the first edition of Roald Dahl's fantasy novel.

KEY WORDS: screen adaptation, story, dramatic art, conflict, character, details, Roald Dahl, Tim Burton, Mel Stuart, Charlie, Willy Wonka