
© 2005 А.С. Рубцов

УДК 82 (072)

ББК 74.261.8

Р 82

Союз литературы и кино

Аннотация:

В статье говорится о аудиовизуальных средствах (кино и телевидения), обеспечивающих связь научной информации с искусством, которые всё большее место начинают занимать в учебном процессе. Особенно при изучении литературы. Экранизация художественных произведений русской и зарубежной классики создаёт оригинальные произведения другого вида искусства – кино, которое помогает воспитанию активного читателя и зрителя.

С самого начала своего возникновения кинематография предпринимала попытки экранизировать лучшие классические произведения. Имея такой арсенал художественных ценностей, школьные учителя литературы и преподаватели высших учебных заведений могут использовать их в воспитательных и образовательных целях, добиваясь взаимодействия книги и кинофильма.

Ключевые слова:

Экранизация художественных произведений, аудио- визуальные средства, художественные возможности, эстетическое воспитание, популяризация, классическая современная литература, гуманистическая сущность киноискусства, киноверсия, динамичные образы, фильмы поставлены по произведениям Шекспира, Сервантеса, Л. Толстого, Достоевского, Шолохова.

Мощным средством в воспитании будущего поколения и неотъемлемой чертой современного процесса обучения являются средства массовой информации (СМИ). В содержании и методах воспитания и обучения должны быть заложены возможности активного воздействия на личность. Этими качествами должны обладать аудиовизуальные средства, обеспечивающие связь научной информации с искусством, особенно кино и телевидение, которые по праву начинают занимать все большее место в учебном процессе. Познание через кино и телевидение учит молодых людей искать в образах, представленных фильмами и телепередачами, воплощение идей и мыслей, разносторонне оценивать и осмысливать героев экрана, находить в них черты образца для своего поведения и своих действий. В этом смысле киноискусству, в силу его массовости и широкой доступности, принадлежит, несомненно, ведущая роль.

Для будущих филологов, журналистов, историков, юристов особенно важно уметь разбираться в специфике художественных возможностей кино, чтобы художественный фильм не стал простой иллюстрацией к произведению, а рассматривался бы как самостоятельное произведение искусства. Важно научиться не только следить за содержанием фильма и развитием сюжета в нем, но и воспринимать его эмоционально во всей художественной полноте, созданной усилиями творческого коллектива.

Что дает нам контакт литературы и кино?

Какое значение имеет обращение кинематографа к классической литературе?

Во-первых, экран делает литературное произведение достоянием широких зрительских кругов. Экранизируя произведения тех или иных писателей, постановщики не только популяризируют этих авторов, но и создают оригинальные произведения другого вида искусства –

кино. Сопоставление литературного произведения и его экранизации поможет нам воспитать активного читателя и зрителя. Мысль о том, что кино должно быть широко использовано в обучении, ни у кого не вызывает возражений. Об эстетическом воспитании, о роли кино в этом процессе с каждым годом говорят все больше. Ведь никакое другое искусство не оказывает такого мощного воздействия на формирование художественного вкуса молодого человека как кино. Но для этого нужно, чтобы педагог сам умел разбираться в произведениях киноискусства, знал творчество кинодраматургов, режиссеров, актеров.

Ещё в начале 20-ого века были предприняты попытки экранизировать классические произведения Л. Толстого, М. Лермонтова, А. Островского. Но это не принесло успеха, так как фильмы были без звука, и если зритель не читал литературного произведения, то он не мог разбираться в содержании фильма. И все – таки новое, передовое, как всегда, побеждало. Улучшалась игра актеров, зрело мастерство операторов и режиссеров, обогащалась техника. Но подлинный расцвет кино начался в 20-е годы, в это время все настойчивее стремились озвучить немое кино. И в 1929 году «великий немой» заговорил. Это было ошеломляющее изобретение. В эти же годы киноискусство снова обращается к русской классической и современной литературе. Экранизируются произведения А. Пушкина «Дубровский», реж. А. Ивановский, А.Н. Островского «Гроза», реж. В. Петров, «Бесприданница», реж. Я. Протозанов, Ф.М. Достоевского «Петербургская ночь», реж. Г. Рошаль и В. Строева, М. Е. Салтыкова-Щедрина «Иудушка Головлева», реж. А. Ивановский, А.М. Горького трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты», реж. М. Донской. Вот с таким арсеналом кинопродукции мы подошли к военным годам.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Основной темой киноискусства стала тема защиты Родины. Хотя в военный период фильмов снято немного, тема Великой Отечественной войны остается актуальной еще многие годы и в послевоенный период. Одним из первых послевоенных фильмов был фильм С. Герасимова «Молодая гвардия».

В 60-е годы кинематографисты снова обращаются к выявлению сущности народного подвига, снова происходит обращение к теме судьбы человека и человечества. Подчеркивается гуманистическая сущность фильмов на военную тему – это «Летят журавли» М. Калатозова, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Судьба человека» и «Они сражались за родину» С. Бондарчука, «Живые и мертвые» А. Столпера, эпопея Ю. Озерова «Освобождение», «А зори здесь тихие» С. Ростоцкого, «Судьба», «Особо важное задание» Е. Матвеева.

Постепенно эхо войны затихало и киноискусство ставит перед собой новые задачи. Киноискусство этих лет обращается к русской классической и мировой литературе. Создаются фильмы по произведениям А.П. Чехова «Дама с собачкой» И. Хейхеца, «Дядя Ваня» А. Кончаловского, «Неоконченная пьеса для механического пианино» Н. Михалкова, Л.Н. Толстой «Война и мир» С. Бондарчука, «Анна Каренина» А. Зархи, Ф.Н. Достоевского «Идиот», «Братья Карамазовы» И. Пырьева, «Преступление и наказание» Л. Кулиджанова, И.С. Тургенев «Ася», «Рудин», И.А. Гончарова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», по произведениям В. Шекспира «Гамлет» и «Король лир» Г. Козинцева, а также экранизации произведений советской литературы: Шолохов «Тихий Дон» С. Герасимова, «Поднятая целина» А. Иванова, «Донская повесть» В. Фетина. Воплощены на экране многие произведения А.М. Горького «Мать», «Васса Железнова», «Мальва», «Челкаш», «Фома Гордеев», «На дне», «Варварь», «Враги», «Егор Булычов и другие», «Жизнь Клима Самгина» и многие другие произведения русских и советских классиков.

Имея на вооружении такой арсенал художественных ценностей, школьные учителя и преподаватели высших учебных заведений даже не имеют права не использовать их в воспитательных и образовательных целях. Кинематографическая неграмотность должна быть ликвидирована. Молодое поколение должно знать отечественную и мировую культуру и мощнейшее средство воспитания – фильм – должен занять свое место в учебном процессе и в этом нам поможет союз литературы и кино.

Литература и кино как две самостоятельные формы эстетического искусства обладают каждая своей спецификой в средствах выражения. Однако в конечном итоге они подчиняются одним и тем же объективным законам. Их союз прочен и незыблем. Ему, этому «союзу муз», мы обязаны рождению многих шедевров мирового искусства. Можно было бы привести множество примеров. Назовём только вдохновленные пушкинской поэзией оперы и балеты «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», «Бахчисарайский фонтан» или экранизация замечательных произведений Л.Толстого «Война и мир», «Тихий дон» и «Судьба человека» М.Шолохова в киноинтерпретации Сергея Бондарчука, которые стали достоянием миллионов зрителей в России и далеко за её пределами. И те не менее, проблема экранизации художественных произведений не снимается с повестки дня. У противников экранизаций

имеется арсенал аргументов, кажущихся вполне убедительными. Они говорят, и им не откажешь в последовательности, что кинематограф нельзя превращать в псевдолитературу. Действительно, зачем тратить время, нервы, материальные средства на создание киноверсий литературных произведений? И есть ли нужда в «переводе» с языка одного искусства на язык другого? Несомненно, есть. Издавна происходит взаимопроникновение и взаимовлияние литературы, живописи, театра, музыки. На «стыке» разных искусств, в результате взаимообмена эстетическими ценностями, рождаются новые художественные творения. Это явление естественное и закономерное. Большие мастера киноискусства всегда относились к литературе в целом и к экранизируемому произведению в частности с достаточным уважением. Конечно, «перевод» на язык кино любого романа или повести невозможен без определенных потерь. И тем не менее, киноэкранизации находят живой отклик у многомиллионной зрительской аудитории. Интерес к картинам, поставленным по Шекспиру и Сервантесу, Диккенсу и Толстому, Достоевскому и Шолохову, не гаснет, а наоборот, неизменно возрастает при всех «издержках производства». Чтобы по достоинству оценить фильм- экранизацию как самостоятельное произведение искусства кино и вместе с тем судить об его соотношении с литературной первоосновой, нужно обладать определенными знаниями как из области литературы, так и кинематографии. Хорошая экранизация, которой предшествовало чтение книги, содействует углублению и обогащению впечатлений от литературного произведения. Мы невольно уже ориентируемся на те зримые и динамичные образы, которые запечатлелись в нашем сознании, мысленно восстанавливаем при чтении эпизоды, отдельные кадры, целые сюжетные куски из просмотренного фильма, вспоминаем внешний облик героев каким он воссоздан актёрами.

Некоторые преподаватели литературы относятся к фильмам–экранизациям с опаской. Они считают, что книга заставляет читателя мыслить, сопереживать, становится соучастником событий. Кино же якобы причает к пассивному восприятию искусства. Однако каждое из искусств обладает своей спецификой, своими возможностями, своими выразительно-изобразительными и каждое неповторимо и необходимо.

Кино, являясь самым демократичным общедоступным искусством, обладает могучей силой идейно-эстетического воздействия на человека. Надо использовать эту силу с наибольшим успехом и не имеет смысла гасить интерес зрителя к фильмам-экранизациям. Задача заключается в другом: важно добиться взаимодействия книги и фильма. Опираясь на те впечатления, которые остаются от просмотра кинофильма, побудит зрителя обратиться уже непосредственно к книге. Ведь экранизации при всех своих достоинствах – отнюдь не исчерпали содержания классических произведений.

Всему этому имеют возможность обучаться студенты филологического факультета Адыгейского государственного университета на спецкурсе «Литература и кино». Словесник должен уметь разбираться в произведениях киноискусства, знать творчество кинодраматургов, режиссёров, актёров. Такой спецкурс, его структура и содержание предусматривает эти задачи. На кафедре «Литературы и журналистики» собрана большая видеотека программных экранизированных

произведений художественной литературы, которые в выполнении образовательных задач являются активным дидактическим материалом в