Е.Л.Райхлина

**АВТОРСКИЙ КУРС «ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗОВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КИНЕМАТОГРАФЕ»
КАК СТИМУЛ К ВНИМАТЕЛЬНОМУ ПРОЧТЕНИЮ КЛАССИКИ СТУДЕНТАМИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА**

Автор рассказывает о личном опыте работы в рамках авторского курса «Воплощение образов русской литературы в кинематографе», который читает обучающимся в магистратуре студентам по профилю «Литература в системе гуманитарного образования». В связи с тем, что молодежь теряет мотивацию к чтению, предлагаются разные способы усовершенствовать методику преподавания литературы, в том числе через использование экранизаций литературных произведений. В том случае, когда экранизация сделана отечественными кинематографистами по мотивам литературного произведения или в формате его адаптации, предлагается сделать первичным не чтение текста, а просмотр его экранизации. Сопоставление произведений кинематографа, созданных по мотивам русской литературной классики, и произведений литературы развивает умение выделить удачную экранизацию. Это умение, как и знание типов экранизации, магистры могут использовать в дальнейшей педагогической деятельности.

Ключевые слова: авторский курс, студенты, кинематограф, экранизация, литературное произведение

Сегодня, когда в нашем современном обществе происходит нивелировка духовно-нравственных традиционных основ, очень важно привить молодому поколению способность к пониманию великих образцов произведений искусства прошлого. Это относится, прежде всего, к нашей великой русской литературе, а также к кинематографу. Здесь мы имеем в виду «золотой фонд» российского кинематографа. Для нас очень важно, чтобы молодежь, интегрируясь в мировое сообщество, не потеряла связи со своими корнями. Частью такой духовной корневой системы и является великая русская литература.

Если следовать классической методике преподавания литературы, то сначала необходимо прочитать литературное произведение, а затем посмотреть его экранизацию. Однако сегодня, когда молодые люди живут в широком информационном пространстве, не испытывая сильной тяги к чтению, экранизация является порой спасительным вариантом, который позволит лучше понять литературное произведение, дополнить его. Кроме того, мы полагаем, что в нынешних современных условиях вполне допустим просмотр кинофильма с уже последующим прочтением литературного произведения, по мотивам которого он был снят.

Учитывая все это, нами был создан авторский курс «Воплощение образов русской литературы в кинематографе». Данный курс мы читаем в рамках магистерской программы «Литература в системе гуманитарного образования». Авторская дисциплина должна помочь будущему магистру сформировать представление об экранизациях произведений русской литературы. Кроме того, в процессе нашей работы мы стремимся развить у обучающихся способность сопоставления произведений кинематографа и литературы. «Мы полагаем, что экранизация является, пожалуй, одной из главных форм взаимодействия и взаимообогащения литературы и кино. Именно поэтому так много производится киноэкранизаций» [1]. Особенно это касается литературы классической. За счет кинематографа литература расширяет свои возможности, а «преграды между словом и видимым образом» сделались условными [2]. Изучение экранизаций литературных произведений способствует их пониманию. В истории советского и российского киноискусства лучшие экранизации всегда отличались глубиной истолкования литературных произведений, а также художественной выразительностью.

Наша магистерская программа действует в рамках направления «Педагогическое образование», а большинство обучающихся по ней работают в школе. Поэтому в ходе изучения нашей авторской дисциплины мы ставим перед собой задачу научить студентов применять полученные знания в школе со своими учениками на уроках литературы. Например, научить школьника через сопоставление произведений кинематографа и литературы уметь выделить удачную экранизацию, сохранить интерес к литературному произведению как произведению искусства, а иногда и возбудить этот интерес. Сегодня данный процесс представляется особенно важным, когда речь идет о всестороннем развитии личности на уроках литературы в современных условиях.

При изучении нашей дисциплины «Воплощение образов русской литературы в кинематографе» мы акцентируем внимание обучающихся на том, что сразу же после своего возникновения искусство кинематографа использовало литературные сюжеты и образы, представленные в русской классической литературе.

Самыми экранизируемыми авторами русской литературы были и остаются по сей день А.С.Пушкин, Ф.М.Достоевский и Л.Н.Толстой. Обратимся к темам, представленным в содержании нашего курса. Одной из ключевых тем при изучении нашей дисциплины является тема «Возникновение и формирование экранной культуры», где мы рассказываем о появлении кинематографа как закономерном этапе в художественной культуре человечества. Взаимоотношения кинематографа и литературы были весьма необычны и

разнообразны. Вначале это были обыкновенные киноиллюстрации литературных сюжетов известных произведений. Сюда же можно отнести и кинозарисовки, навеянные этими сюжетами. Затем экранизации получили большую художественную независимость и глубину истолкования литературных произведений. Поэтому логичным будет представление следующей темы курса, освещающей данный вопрос, — «Классическая литература в экранизациях». Остановимся на ней более подробно. В начале ее изучения мы рассказываем студентам о связи кино и литературы, о понятии «экранизация», которое трактуем как переложение на язык кино достаточно известного литературного произведения. Здесь мы делаем акцент на том, что экранизация является, пожалуй, одной из главных форм взаимодействия и взаимообогащения литературы и кино. Именно в этом и кроется секрет производства большого количества киноэкранизаций. Особенно это касается классической литературы. Изучение экранизаций литературных произведений способствует их большему пониманию. Именно в истории российского киноискусства лучшие экранизации всегда отличались глубиной истолкования литературных произведений и художественной выразительностью. Нам важно, чтобы в процессе занятий студенты усвоили, насколько русское киноискусство самобытно, тем более что в основу сценариев наших кинофильмов, особенно в первые годы существования русского кинематографа, были положены сюжеты русской литературной классики. Это были фильмы, которые чаще всего представляли собой иллюстрацию отдельных эпизодов данных произведений.

Ранние экранизации были достаточно иллюстративны из-за дороговизны киноплёнки, а длительность фильма измерялась количеством этой плёнки. В первых фильмах режиссёры переносили на экран только события романов, не вникая в глубинные основы произведений. Поэтому зрителю первоначально нужно было роман прочитать, а затем посмотреть экранизацию. Только в этом случае было понятно содержание кинофильма. Сложная философская трактовка в фильмах отсутствовала. Таким образом, первые экранизации копировали внешнюю сторону событий литературного произведения. Тем не менее, экранизации сблизили кино с образным языком литературы. Здесь мы объясняем нашим студентам, что существует несколько подходов к киноэкранизациям. Первый — это прямая экранизация. Такая экранизация повторяет книгу, а зритель соприкасается с источником. Среди подобных экранизаций можно выделить фильм С.Бондарчука «Война и мир». Вторая группа экранизаций — это фильмы, снятые по мотивам. Такие экранизации не слишком строго соответствуют первоисточнику. К подобным мы можем отнести «Жестокий романс» Э.Рязанова, снятый по мотивам «Бесприданницы» А.Н.Островского. Надо отметить, что подобных экранизаций большинство, как в истории кинематографа, так и в современном кино. И третья группа киноэкранизаций — это общие киноадаптации, когда речь идет о переложении на язык кино литературного произведения. Например, «Попрыгунья» А.П.Чехова, снятая С.Самсоновым. Приводя подобные примеры, мы показываем студентам, что кино и литература достаточно удачно дополняют друг друга.

Говоря о первых русских экранизациях, мы предлагаем обучающимся в магистратуре для обсуждения экранизации русского дореволюционного кино. Особое внимание мы уделяем первому русскому игровому фильму «Понизовая вольница», поставленному по мотивам песни «Из-за острова на стрежень». Мы говорим об особенностях монтажа, постановке света, а также игре самих актеров. Их жесты изломаны, несколько гипертрофированы, игра еще достаточно примитивна, по-настоящему профессиональной ее назвать сложно. Звук не было, и именно поэтому жестикация имела первостепенное значение, являясь особенно выразительной. Мы демонстрируем студентам наиболее известные экранизации немого кинематографа. Среди них снятая еще в 1913 г. Петром Чардыниным немая короткометражная комедия «Домик в Коломне» по мотивам одноименной поэмы А.С.Пушкина. В основу фильма лег сюжет о том, как пожилая вдова живёт в собственном домике с незамужней дочерью Парашей. Параша привела в дом под видом кухарки Мавруши переодетого в женское платье офицера, которого талантливо сыграл Иван Мозжухин. В этого-то офицера Мавруша и была влюблена. Этот водевильный маскарад привел к целому ряду забавных ситуаций. Также среди экранизаций по пушкинским произведениям мы упоминаем экранизацию 1916 года режиссера Якова Протазанова «Пиковая дама». Эта лента, несмотря на ранний период своего создания, поражает атмосферой мистики и загадочности, хотя видны некоторые несовершенства в световом решении картины, в излишне комичных движениях героев. Безусловной удачей считается образ Германа, созданный все тем же Иваном Мозжухиным. На этом мы тоже заостряем внимание наших студентов.

Говоря об экранизациях начала XX века, особую роль мы уделяем толстовскому кинематографу данного периода. Здесь стоит сказать о фильмах 1916 г. «Отец Сергей» все того же Якова Протазанова и «Поликушка» 1918/1919 гг. Александра Саннина. Они не слишком известны сегодня широкой публике, но от этого не менее интересны. Так, работая над фильмом «Отец Сергей», режиссер Яков Протазанов умело работал с артистами реалистического жанра, развивал технологию короткого монтажа для передачи психологической достоверности происходящего с человеком, показывая его душевные терзания. Кроме того, этот фильм является итогом развития всего дореволюционного кинематографа. Мы обращаем внимание наших студентов на глубокий психологизм толстовской повести, по которой сделана экранизация. «Можно предположить, что хорошо разбиравшийся в русской литературе Яков Протазанов задался целью воплотить в своем фильме именно эту толстовскую мысль — побороть грех гордыни, бороться со славой, с похотью. При этом Протазанов готов был применить в своем фильме все лучшие достижения русского кино» [3].

Фильм «Поликушка» Александра Саннина, снятый по необычайно кинематографичной повести Л.Н.Толстого, олицетворяя душевность и искренность русского человека, стал самым популярным в начале 20-

х годов XX века на Западе. В фильме, как и в повести Л.Н.Толстого, показана жизнь в динамике на уровне сюжета и характеров. Этим во многом и объясняется успех данного кинофильма. Факты о фильмах «Отец Сергей» и «Поликушка», история их создания вызывают большой интерес у обучающихся. Они анализируют увиденные киноотрывки, высказывают свое мнение.

Большой интерес у студентов вызывает тема нашего авторского курса «Удачное воплощение литературных образов в звуковом кино». Здесь мы рассказываем нашим магистрантам о сближении литературы с кинематографией со второй половины 1930-х годов. Именно в этот период оно становится более плодотворным и наглядным благодаря тому, что кино обретает звук. В это же время советское киноискусство приобретает мировое признание, что сказывается на производстве кинофильмов, созданных в содружестве режиссеров с писателями и драматургами, которые фактически становятся авторами сценария. Продолжая разговор об экранизациях произведений русской классики уже в рамках данной темы, мы говорим о творчестве А.П.Чехова. Обращаем внимание на то, что его драматургия стала предтечей кинематографического действия. Здесь следует отметить, что на экране достаточно удачно экранизировалась проза А.П.Чехова, но не особенно при этом удавалась драматургия. Так, например, режиссер С.Самсонов экранизировал «Попрыгунью», но не достиг ожидаемого успеха в экранизации «Трех сестер». В своей режиссуре он стремился к натуральности. Экранизируя подтекст, он разрушал его. В 1978 г. уже режиссер Эмиль Лотяну снял фильм «Мой ласковый и нежный зверь» по мотивам повести А.П.Чехова «Драма на охоте». И вот тогда прокатилась новая волна интереса кинематографистов к творчеству драматурга.

В процессе наших занятий особое внимание мы уделяем гуманистической сущности фильмов на военную тематику. Военный кинематограф — это особая страница в истории нашего кино. Обучающимся мы демонстрируем как идеологически выверенные батальные киноленты, так и прямо им противопоставленные задушевные картины, призванные вдохновлять, помогать обрести силы. Таковы фильмы 40-х — начала 60-х годов XX века. С конца 1960-х гг. появляются военные кинофильмы с трагическим мироощущением. В 1970-е годы фильмов о войне становится меньше, но особняком здесь стоит фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», который до сих пор производит неизгладимое впечатление на молодежь. В этом мы убеждаемся, когда просим магистрантов подготовить доклады, посвященные истории создания фильма, сравнить книгу Бориса Васильева и кинофильм, снятый по ней. Особое внимание мы уделяем фильму Элема Климова «Иди и смотри», вышедшему в прокат в 1985 г. Данный кинофильм был снят по сценарию Алеся Адамовича. Этот кинофильм является, пожалуй, одним из самых тяжелых фильмов о Великой Отечественной войне, показывающих весь ее неприкрытый ужас. Мы считаем, что такие фильмы нужно показывать молодежи, что мы и делаем на своих занятиях, а затем обсуждаем, составляем дискуссию. Нам важно, чтобы наши обучающиеся передавали уже впоследствии своим ученикам мысль об ужасах, которые есть на войне, о невозможности ее повторения. Мы считаем, что после просмотра отрывков из этого кинофильма наши студенты будто очищаются духовно.

В череде тем, разработанных для нашей авторской дисциплины, мы выделяем тему «Киноискусство 60—80-х годов XX века и его обращение к русской классической литературе». Именно в этот период был большой подъем интереса к экранизациям русской классической литературы. Снимаются такие фильмы, как «Война и мир» С.Бондарчука, «Анна Каренина» А.Зархи, «Идиот», «Братья Карамазовы» И.Пырьева, «Преступление и наказание» Л.Кулиджанова, «Золотой теленок» М.Швейцера, «Двенадцать стульев» Л.Гайдая, «Сталкер» А.Тарковского и многие другие. Завершаем мы наш разговор о киноклассике темой «Обращение к классике в 90-е годы XX века — в 2000-е годы», когда с конца 90-х годов русский кинематограф стал возрождаться. Мы считаем, что возрождение кинематографа, в основу которого легла русская литературная классика, началась с фильма Александра Прошкина «Русский бунт» по мотивам пушкинской «Капитанской дочки». Об этом мы и рассказываем нашим студентам.

Следует отметить, что наша дисциплина вызывает неизменный интерес у обучающихся. Мы используем различные формы работы, среди которых выделяется просмотр экранизированной классической прозы с предварительным анализом режиссерского замысла, актерского исполнения, операторского воплощения.

В нашей статье мы представили лишь части работы, которую проводим со студентами в рамках авторского курса «Воплощение образов русской литературы в кинематографе», но полагаем, что только конгломерат литературы и киноэкранизации позволит лучше понять суть литературного произведения.

1. Райхлина Е.Л. Изучение экранизаций литературных произведений как ключ к пониманию русской классики // Слово. Словесность. Словесник: материалы межрегиональной науч.-практич. конф. преподавателей и студентов, Рязань, 18 марта 2016 г. Рязань: Ряз. гос. ун-т имени С.А.Есенина, 2016. Вып. 4. С. 323-325.
2. Свердлов М. Битвы за классику // Вопросы литературы. 2009. № 4. С. 105-114.
3. Райхлина Е.Л. Герои повестей «Отец Сергей» и «Поликушка» Л.Н.Толстого в пространстве немого кинематографа // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2018. № 7. С. 49-51.

References

1. Raykhlina E.L. Izuchenie ekranizatsiy literaturnykh proizvedeniy kak klyuch k ponimaniyu russkoy klassiki [Study of the literary work screen adaptations as a key to understanding of the Russian classics]. Proc. of "Slovo. Slovesnost'. Slovesnik", iss. 4. Ryazan', 2016, pp. 323-325.

2. Sverdlov M. Bitvy za klassiku [To fight for literary class]. Voprosy literatury, 2009, no. 4, pp. 105-114.
3. Raykhlina E.L. Geroi povestey "Otets Sergiy" i "Polikushka" L.N.Tolstogo v prostranstve nemogo kinematografa [Characters of Tolsty's stories "Otetz Sergiy" and "Polikushka" acting in silent films]. Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta, Seriya: Sotsial'no-gumanitarnye nauki, 2018, no. 7, pp. 49-51.

Raykhlina E.L. Author's course "The personification of Russian literature in film" as an incentive to a careful reading of the classics by the students of the philological faculty of teachers' training university in the context of globalisation. The author shares her experience of conducting the author's course "Embodiment of images of the Russian literature in cinema" which reads to the students in a magistracy on a profile "Literature in system of humanitarian education". Due to the fact that young people lose their motivation to read, different ways are offered to improve the methodology of teaching literature, including through the use of adaptations of literary works. In the case when the film adaptation was made by Russian cinematographers based on a literary work or in the format of its adaptation, it is proposed to make it primary not to read the text, but to watch its adaptation. A comparison of the works of cinema created based on the Russian literary classics and the works of literature develops the ability to single out a successful film adaptation. Masters can use this skill, as well as the knowledge of types of film adaptation, in further pedagogical activity.

Keywords: author's course, students, cinema, film adaptation, literary work.

Сведения об авторе. Евгения Львовна Райхлина — доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой русского языка и литературы ТГПУ им. Л.Н.Толстого; erajkhlina@yandex.ru.

Статья публикуется впервые. Поступила в редакцию 10.11.2019. Принята к публикации 30.11.2019.