

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра русской и зарубежной литературы

**«Н.В. ГОГОЛЬ И КИНЕМАТОГРАФ (ПРОБЛЕМЫ
ЭКРАНИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ)»**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 402 группы
Направления 44.03.01 – Педагогическое образование (филологическое)
Института филологии и журналистики

ЗАХАРОВОЙ ДАРЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ

Научный руководитель
профессор, д.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

Зав. кафедрой

зав.кафедрой, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

А.Л. Фокеев

инициалы, фамилия

подпись, дата

Ю.Н. Борисов

инициалы, фамилия

Саратов 2021 год

Введение. С развитием науки и технологий стали появляться новые виды искусств, к примеру: графика, телевидение, фотография, кино. Они улучшаются и начинают взаимодействовать как друг с другом, так и с другими искусствами. Новым явилось для человека и появление кинематографии. Происходит появление немного, звукового, цветного кино. Постепенного кино начинает взаимодействовать с литературой и здесь возникает главная проблема, которой посвящена данная выпускная квалификационная работа – проблема экранизации художественных произведений, включающая в себя два искусства, кино и литературу.

Взаимодействие двух этих искусств очень сложный процесс, так как на первый взгляд они имеют схожие черты, но в то же время и сильно отличаются друг от друга. Соединение их в единое целое представляет собой экранизацию художественного произведения.

Основные вопросы, которые возникают при исследовании, это:

- экранизация литературных текстов – хорошо или плохо?
- имеет ли право режиссер привносить что-то новое в кинокартину?
- какие виды экранизаций художественных текстов существуют?
- какую экранизацию произведений можно считать удачной?

Проблема взаимодействия литературы и кино рассматривается в трудах целого ряда исследователей: У.А. Гуральник. «Русская литература и советское кино», сборник «Книга спорит с фильмом», В. Кожин «Классика в жизни народа и на экране», А.Л.Фокеев «Кинематографичность классики (к проблеме экранизации литературных произведений).

Поэтика кинематографа представлена в работах В. Бондареко «Герои большой литературы на большом и маленьком экране», Л.А.Зайцева «Выразительные средства кино», Н.Е. Мариевская «Экранизация литературного произведения: анализ художественного времени», Л.Н. Нехорошев «Драматургия фильма» и др.

Произведения Н.В. Гоголя не теряют своей актуальности и становятся объектом изучения не только литературоведов, но и кинематографистов.

Биография и творчество Н.В. Гоголя исследуется в известных монографиях : В.В. Гиппиус «Творческий путь Гоголя», Г.А. Гуковский «Реализм Гоголя», Ю.В. Манн «В поисках живой души» и др.

В поле нашего исследования попали отдельные статьи и рецензии по вопросам перевода произведений Н.В. Гоголя на язык кино. Это работы: С.А. Никольский « Живая душа Автора и «мертвые души» в поэме Н.В. Гоголя и на отечественном экране», А. Пинскер «Экранизация повестей Н.В. Гоголя», Л.А. Рыбак «Как рождались фильмы Михаила Швейцера»,

Объектом работы являются отдельные произведения Н.В.Гоголя и их киноварианты. *Предмет исследования* – особенности интерпретация произведений Н.В. Гоголя на экране.

Цель работы – сопоставить кинофильм с первоисточником, найти сходства и различия между ними для выявления параметров успешного переноса на экран литературного произведения.

Для достижения поставленной цели следует решить следующие *задачи*:

1. Уяснить специфику обоих искусств (литературы и кинематограф)
2. Изучить проблему взаимодействия литературы и кино
3. Сопоставить литературный первоисточник и его экранизацию
4. Выявить успешные экранизации литературных произведений Н.В.Гоголя, передающие авторский замысел и дух первоисточника.

Основные *методы*, применяемые в работе: исследовательский, описательный, сопоставительный, аналитический.

Работа состоит из введения, трех глав: «Литература и кинематограф. Проблемы взаимодействия», «Экранизация произведений Н.В. Гоголя в отечественном кинематографе», «Использование фильмов-экранизаций на школьных уроках», заключения, списка литературы и приложения.

Основное содержание. Первая глава работы - «Литература и кинематограф. Проблема взаимодействия» - содержит теоретический материал.

Литература и кино, два искусства, имеющие как сходства, так и различия. Именно на понимании этих особенностей строится их союз. Проблема

взаимодействия двух искусств рассматривается в работах У.А. Гуральника, А.Л. Фокеева, Л.Нехорошева. «Фильм - экранизация даже при максимальной своей близости к литературному первоисточнику качественно от него отличается: перед нами явление другого искусства»,¹ это связано с индивидуальными особенностями режиссера.

Проблема экранизации классических произведений является одной из самых сложных. «Основной проблемой экранизации остается противоречие между чистым иллюстрированием литературного или иного первоисточника, буквальным его прочтением или уходом в большую художественную независимость»². Для того, чтобы экранизация получилась удачной, необходимо грамотно перевести литературный текст на язык кино. Об этом пишет У.А. Гуральник «Задача экранизатора состоит в том, чтобы эстетическое содержание литературного произведения передать средствами кино»³.

В литературном произведении важную роль при прочтении играет слово. С помощью него описываются мысли, чувства, герои, пейзажи. В кино представлены «живые картинки», «а не проникнутые насквозь смыслом художественные образы»⁴. Но это не значит, что экранизация упрощает восприятие художественного текста. Если режиссер сможет воссоздать на экране все неповторимое своеобразие первоисточника как единый и сцепленный механизм, то он справится с самой сложной задачей при экранизации литературного произведения.

¹ Гуральник, У.А. Русская литература и советское кино / У.А.Гуральник.- М. : Наука, 1968.- С. 19.

²Мариевская, Н.Е. Экранизация литературного произведения: анализ художественного времени/Н.Е. Мариевская.- М. : ВГИК,2016- С.3.

³ Гуральник, У.А. Русская литература и советское кино / У.А.Гуральник.- М.: Наука, 1968.- С. 3.

⁴ Кожин, В. Классика в жизни народа и на экране/В.Кожин//Книга спорит с фильмом. М., Искусство, 1973,- С.23.

Л.Нехорошев выделяет три вида экранизаций художественных произведений:

1. пересказ-иллюстрация
2. новое прочтение
3. переложение

Важную роль при создании фильма играет киносценарий. Он имеет функциональное значение, которое заключается в создании определённой цели и её воплощение в кино. При создании сценария важны художественные качества высокого уровня. «Сценарий есть, прежде всего, художественное произведение, созданное литературными средствами»⁵.

Союз литературы и кино представляет собой сложный процесс, так как перед кинорежиссером стоит сложная задача перевести словесные образы на язык кино, не изменив и не потеряв смысл, который автор вложил в свое произведение. Для того чтобы экранизация литературного произведения была успешной ему придётся столкнуться с разными трудностями и проблемами. Режиссер должен обладать такими умениями, как:

1. После прочтения книги выбрать из нее главные элементы.
2. Не потерять основной смысл произведения.
3. Учитывать специфику и кинематографа и литературы
4. Учитывать, как интересы своего времени, так и особенности личности автора.

Благодаря соблюдению этих правил и серьёзному подходу к своей работе, экранизация литературного произведения буде удачной.

Во второй главе «Экранизации произведений Н.В. Гоголя в отечественном кинематографе» сопоставлены с первоисточником три экранизации повести «Вий», две экранизации поэмы «Мертвые души» и рассмотрен киносценарий М.А. Булгакова «Мертвые души».

⁵ Гуральник, У.А. Русская литература и советское кино / У.А.Гуральник.- М.: Наука, 1968.- С.40.

Сопоставляя экранизации повести «Вий», мы сделали вывод, что фильм 1967 года киностудии «Мосфильм», авторами сценария которого являются Александр Птушко, Константин Ершов и Георгий Кропачев, режиссеры Константин Ершов и Георгий Кропачев, больше всего приближен к первоисточнику. Не смотря на то, что повествование событий сжато, сохранены последовательность событий, имена героев, место действия, передан гоголевский «дух» повести.

Фильм 2006 года «Ведьма» авторы сценария Владимир Брагин, Игорь Митюшин, Олег Фесенко, режиссер Олег Фесенко и фильм 2014 года «Вий», режиссёр Олега Степченко, авторы сценария Олег Степченко и Александр Карпов, беря за основу произведение Гоголя, переделывают его, вводя новых героев, меняя имена, основную мысль, место действия. Это приводит не только к изменению смысла, вложенного писателем в свое произведение, но и утрачивается национальный дух и колорит, присущий Н.В. Гоголю. Так в кинокартине 2006 года изменены место действия (Америка), имена героев, концепция сюжета (Айван (Хома Брут) не умирает), отсутствует главный герой - Вий, появляется мотив воды, сопутствующий ведьме. Говоря о фильме 2014 года, было отмечено, что «сценарий написан на свой собственный лад»⁶, появляется новый герой - картограф, Джонатан Грин, вокруг которого разворачиваются все действия, а все фантастическое объясняется алкогольным опьянением.

Обращаясь к экранизациям поэмы «Мертвые души» 1984 года, студия «Мосфильм», автор и режиссер сценария М. Швейцер, можно сделать вывод о том, что фильм снят по книге. В нем полностью представлена галерея образов помещиков, сохранена хронология посещения их Чичиковым, образ автора, умело введенный М. Швейцером. Интересным в фильме является деление автора на «темного» и «белого», реального и внутреннего, духовного. «В

⁶ Федорук, Д. Рецензия на «Вий» 2014[Электронный ресурс] : [сайт]. URL: <http://25-k.com/page.php?id=3448> (Дата обращения: 05.04.2019). Загл. с экрана. Яз. рус.

прологе явится ему Незнакомец- это его Совесть, его Гений- и увлечет в мрачную пустыню на поиски живой души, призовет защищать человеческое в человеке»⁷. Образ автора в экранизации многофункциональный. Он выступает не просто как создатель Чичикова и истории о нем, но и как образ, помогающий нам углубиться в личность Чичикова, понять его. Образ, раскрывающий важные темы, освещённые Гоголем в самой поэме. Гениальным решением Швейцера было сохранить монологи автора и использовать автора, как героя. Благодаря этому, внимание зрителя акцентируется на важных вещах и мыслях, которые хотел донести Гоголь до читателя: это и история страны, и развитие личности, и пороки человечества, и влияние общества на человек. Мы воспринимаем Чичикова через призму историй и отступлений, рассказанных автором. И как при прочтении поэмы, не возникает чувства ненависти к герою, так и после просмотра экранизации его нет, так как зритель понимает личность Чичикова, и чем именно мотивированы его поступки. Экранизация 1984 года соответствует первоисточнику, так как в ней сохранены все основные герои, сюжетная линия, используется текст поэмы, представлен пейзаж России и интерьеры домов помещиков, сохранены основные мотивы поэмы: мотив дороги и тройки.

Фильм 2005 года «Дело о «Мертвых душах» режиссера П. Лунгина представляет собой не экранизацию поэмы Н.В. Гоголя, а симбиоз нескольких его произведений. Не смотря на то, что режиссер сохраняет имена героев из «Мертвых душ» и идею покупки душ, события направлены на раскрытие преступления Чичикова и трансформацию Шиллера. Все события, освященные писателем в книге, остаются за кадром. Лунгин предлагает свой вариант продолжения и развития сюжета. В своём фильме он акцентирует внимание на изменении образа Шиллера, «изображение трансформации русского

⁷ Рыбак, Л.А. Как рождались фильмы Михаила Швейцера/Л.А. Рыбак.- М.: Союз кинематографистов, 1984-С.24.

интеллигента»⁸ показывая, что в каждом человеке в глубине души есть низменные черты характера: эгоизм, алчность, жадность. Интересным является введение образа капитана Копейкина как реально героя. Представление Чичикова как черта в экранизации не является новым, об этом ещё писал Д.С. Мережковский. Сериал «Дело «о Мертвых душах» не соответствует поэме Н.В. Гоголя, так как не отображает канву произведения, но подразумевает её. Целью режиссера была не экранизация поэмы, а стремление передать особенности творчества Гоголя, и показать актуальность его творений во все времена.

Киносценарий «Мертвые души» М.А. Булгакова также отличается от первоисточника. А. Булгаков использует одну сюжетную линию поэмы-покупка мертвых душ Чичиковым. Многие сцены автор меняет местами или убирает.. Новым является введение Странной личности, шпиона. Ю. Бабичева пишет в своей статье, что Странная личность «бдящее око князя Хованского, и не безведома последнего обирает Чичикова, отпуская его на дальнейшее мошенничество»⁹. Благодаря его появлению в сценарии складывается ощущение, что перед нами детектив, текст, окутанный тайной, так как личность появляется совершенно неожиданно и начинает говорить только в конце сценария. Но даже она не является символом правосудия, как ожидается. Странная личность заключает сделку с Чичиковым, тем самым показывая, что все можно купить, в том числе и свободу, даже если ты являешься мошенником. Также Булгаков меняет последовательность посещения

⁸ Кобленкова, Д.В. Гоголь в контексте «постмодернистских практик» («Жена Гоголя» Т. Ландольфи, «Голова Гоголя» А. Королева, «Дело о мертвых душах» Ю.Арабова- П. Лунгина) / Д.В. Кобленков.-2006 // [Электронный ресурс] - [сайт].- URL: Гоголь в контексте «постмодернистских практик» («Жена Гоголя» Т. Ландольфи, «Голова Гоголя» А. Королева, «Дело о мертвых душах» Ю. Арабова — П. Лунгина) (domgogolya.ru) (дата обращения: 15.04.2021). Загл. с экрана. Яз. рус.

⁹ Бабичева, Ю.В. Танталовы муки. М. Булгаков - кинодраматург / Ю.В. Бабичева// Вестник Вологодского государственного университета.- Вологда.— 2016.- № 3.- С.35.

помещиков, от самого щедрого к самому жадному, и устраняет Коробочку как персонажа. Булгаков вводит закадровый голос автора, который повествует о событиях, но никаких лирических отступлений, в которых Н.В. Гоголь выражает свое отношение народу, России, высказывает свои мысли и рассуждения не обнаружено. Чичиков в киносценарии, на наш взгляд, изображен как хитрый человек, способный найти выход из любой ситуации. Нельзя сказать, что Булгаков изображает его как приобретателя, скорее, как самого настоящего мошенника, именно поэтому Чичиков вызывает больше негативных эмоций.

Финал киносценария понятен: коррупция процветает во всех сферах жизни человека. В то же время, киносценарию не хватает гоголевского духа и веры в светлое будущее, в силу и мощь России, эти темы Булгаковым не затрагиваются.

В Главе третьей - «Использование фильмов- экранизаций на школьных уроках» приведен анализ школьных программ по литературе на наличии заданий, связанных с кино и творчеством Н.В. Гоголя. Задания, связанные с кинокартинами отмечены в программах Г.С. Меркина, В.Ф. Чертова. Работа с киносценарием по мотивам художественного произведения не выявлена.

Представлены методы и приемы работы с киносценарием на уроке литературы:

- таблица «сходства/ различия»
- паспорт литературного произведения/ экранизации
- кластер «мотивы/детали киносценария»
- беседа
- дебаты на тему «Киносценарий художественного произведения- это хорошо или плохо?»
- создать киносценарий

Также рассматриваются приемы работы с экранизацией:

- доклад о кинокартине
- беседа ««Сходства и различия текста и экранизации»

- использование кадров из фильма на уроке
- дебаты на тему «Экранизации литературных произведений- за или против?»»

Союз двух искусств, литературы и кино, при грамотном его использовании делает урок интересным, динамичным и наполненным. Ученики, работая с текстом и фильмом, учатся анализировать, сопоставлять, искать необходимую информацию, как в тексте и экранизации, так и в других источниках, творчески подходить к выполнению задания, строить грамотно речь, доказывать свою точку зрения, приводить аргументы.

Таким образом, грамотное использование экранизаций на уроке помогает ученикам не только развивать аналитические, творческие, мыслительные способности, но и расширять кругозор и получать новые знания.

Заключение. Исследование взаимосвязи литературы и кинематографа показывает, как два, на первый взгляд, разных искусства, не только имеют общие черты, но и влияют друг на друга. Союз литературы и кино является плодотворным, так как представляет зрителям и исследователям материал не только для просмотра, но и для сопоставительного анализа, нахождения сходств и различий, выявления новых взглядов и тенденций на книги и фильмы.

При анализе и сопоставлении экранизаций произведений Н.В. Гоголя мы выявили, что не все фильмы можно назвать удачными экранизациями. Не смотря на то, что режиссеры берут сюжет, идею произведения, они искажают смысл и восприятие фильма нововведениями и неординарными взглядами.

Именно это мы увидели на примере сопоставления экранизаций разных лет с оригинальными текстами «Вия» и «Мертвых душ».

В Списке использованных источников указывается 63 наименования.

Приложение включает в себя два раздела: 1. «Технологическая карта», 2. «Кадры из кинофильмов».

