

УДК 372.882

Е.Е. МАЧЕЕВА
(licenok95@inbox.ru)

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА И КИНОФИЛЬМА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ВЫПУСКНОМ КЛАССЕ*

*Представлена методика сравнительного анализа художественного текста и произведения
кино искусства на уроке литературы в выпускном классе.*

*Ключевые слова: анализ, сравнение, кинематограф,
литература, слово, восприятие.*

Существование фильмов, снятых по мотивам русской классики, наглядно свидетельствует о возможности союза литературы и кино. Как вид искусства кино выработало целую систему изобразительно-выразительных средств, связанных с визуальным экранным изображением. Например, подвижность съёмочного оборудования и использование разнообразной оптики позволяют фиксировать в кадре общим, средним и крупным планом обширные пространства и массы людей, акцентировать внимание зрителя на мельчайших деталях, взаимодействующих группах или индивидуальных портретах людей. Последовательность отдельных кадров создаёт ощущение непрерывности действия, а монтаж по принципу логического соединения фрагментов первоначального материала, параллельное или перекрещивающее развитие двух и более сюжетных линий, плавная или резкая смена темпов в кинематографе помогают раскрыть идейный замысел произведения.

Достаточно часто интерпретации режиссёра и актёров помогают школьникам взглянуть на хорошо известный текст с иной точки зрения, преодолеть временные барьеры, отделяющие нас от эпохи создания литературного произведения, ощутить глубину замысла и вневременную актуальность художественных произведений. «Использование кинематографических трактовок в процессе работы над художественным текстом является не только ключом к постижению его поэтики, но и стимулом к личностному прочтению литературного первоисточника, способствует созданию каждым из учащихся своей собственной интерпретации прочитанного» [3, с. 2]. В процессе сравнительного анализа текста и кинофильма ученики выявляют сходство и различие режиссерской версии и исходного произведения, в результате чего у них повышается «уровень теоретико-литературной подготовки, аудиовизуальной грамотности, развивается интерес к урокам литературы в целом, совершенствуется навык анализа и интерпретации художественного текста» [Там же, с. 16].

Маленький рассказ И.А. Бунина «Руся» из сборника «Тёмные аллеи», на первый взгляд, прост и ясен, но эта классическая простота обманчива. Недаром со времени его написания (1942 г.) не утрачен интерес к интерпретации данной новеллы. В процессе анализа рассказа «Руся» на уроке литературы в 11-м классе мы планируем обратиться к фильму «Посвящение в любовь», снятому в 1994 г. режиссёром Львом Цуцурковским по мотивам произведений И.А. Бунина. Цель данной работы – научить старшеклассников анализировать литературный текст с опорой на киноискусство.

В начале занятия, используя приём устного словесного рисования, мы просим учащихся ответить, какой они представляют себе Марусю. Затем предлагаем старшеклассникам обратить внимание на кадр из фильма «Посвящение в любовь» и сравнить образ, созданный на экране, с тем, который возник в их читательском воображении. Как правило, словесный и визуальный портреты Руси у большинства учеников совпадают. Дело в том, что актриса, играющая её роль, очень похожа на описанную рассказчиком девушку: «Длинная черная коса на спине, смуглое лицо с маленькими тёмными родин-

* Работа выполнена под руководством Савиной Л.Н., доктора филологических наук, профессора кафедры литературы и методики её преподавания ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

ками, узкий правильный нос, черные глаза, черные брови... Волосы сухие и жесткие, слегка курчавились. Все это, при желтом сарафане и белых кисейных рукавах сорочки, выделялось очень красиво. Лодыжки и начало ступни в чуньках – все сухое, с выступающими под тонкой смуглой кожей костями» [1, с. 503].

Далее мы предлагаем учащимся сравнить ситуации, которые спустя двадцать лет после первой встречи побудили рассказчика вспомнить об этой девушке. Что оживило в памяти повествователя образ Руси, можно только гадать, т. к. конкретной информации в начале рассказа нет. Действие начинается внезапно: «Однажды я жил в этой местности на каникулах <...> Был репетитором в одной дачной усадьбе, верстах в пяти отсюда. Скучная местность. Мелкий лес, сороки, комары и стрекозы. Вида нигде никакого» [Там же, с. 502]. Первые кадры фильма отличается от текста бунинского повествования: семейная пара останавливается из-за сильного дождя на ночлег в деревенском домике. Женщина, выйдя вслед за мужем на веранду, восхищается красотой природы, и в этот момент герой вспоминает свою молодость, которая прошла в этих чудных местах. Старшеклассники отмечают, что актрисе, исполняющей роль жены, удаётся показать всю гамму эмоций, испытываемых её персонажем. В голосе героини отчетливо звучат ревность, злоба и сарказм. «И, конечно, скучающая дачная девица <...> Ну и что же у вас с этой девицей было? Настоящий роман?» [Там же, с. 502] – обращается она к мужу.

Почему же герой прерывает дальнейший разговор с женой? Возможно, воспоминание о чудесном лете, проведённом в дачной усадьбе, о юной возлюбленной для повествователя очень дороги. Может быть, главному герою неприятны слова жены, назвавшей девушку, о которой он говорит с таким трепетом, «дачной девицей». Вряд ли рассказчик может принять и ревнивое допущение супруги, предполагающей, что у её предшественницы были проблемы с психикой: «Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка, должно быть» [Там же, с. 503]. Муж явно не согласен с такой оценкой, но на дальнейшие настойчивые вопросы супруги он отвечать не желает, поэтому и прерывает свое повествование каламбуром: «Ну, потому, что я застрелился, а она закололась кинжалом...» [Там же, с. 504].

Акцентируем внимание учеников на художественных приемах, используемых писателем и режиссёром, прежде всего на «изображении разными планами, от общего до укрупнения мельчайших деталей» [2, с. 11]. Как правило, «в кинематографе крупный план как средство выделения какого-либо героя, черт его характера, акцентирование сюжетного эпизода или жизненного явления является одним из сильнейших средств создания эмоционального воздействия на кинозрителя» [Там же, с. 11].

Л. Цуцурковский показывает исполнителя главной роли крупным планом, задерживая внимание зрителей на его лице и мимике. В этот момент за кадром идет внутренний монолог, связанный с ожившими воспоминаниями героя о незабываемом лете. И.А. Бунин в рассказе «Руся» описывает это так: «Он не спал, лежал, курил и мысленно смотрел в то лето...» [1, с. 504]. Как в кинофильме, так и в оригинальном тексте мужчина мысленно погружается в события, происходившие двадцать лет назад. В описании возлюбленной звучат любовь, нежность, вдохновение, радость, трепет: «На теле у нее тоже было много маленьких темных родинок – эта особенность была прелестна <...> Сарафан был широкий, легкий, и в нем так свободно было ее долгому девичьему телу» [Там же, с. 504]. Режиссер же изменяет последовательность эпизодов, с какой целью он это делает? Ученики предполагают, что в киноискусстве резкий переход от одного времени к другому может помешать целостному восприятию сюжета.

Обратим внимание и на эпизод обеда в кинофильме, совпадает ли его трактовка и визуальное воплощение с описанием, данным в рассказе И.А. Бунина. Юные зрители видят, как Руся любыми способами пытается задеть учителя своего брата. Судя по мимике молодого человека, можно утверждать, что и он не равнодушен к девушке. Когда начинается повествовательная часть, в кинофильме звучит голос за кадром, таким образом режиссер возвращает зрителя в настоящее время, показывая крупным планом страдающее лицо персонажа, вспоминающего моменты жизни, связанные с Марусей.

Какое же событие сблизило главных героев? Как оно изображено в рассказе и в кинофильме? Молодой человек получает приглашение от Руси покататься по озеру на лодке. Внезапно девушка видит ужа, который вызывает у неё ужас. Её спутник явно не теряется в этот миг, он «схватил с носа весло, стукнул им извивавшегося по дну лодки ужа и, поддев его, далеко отбросил в воду» [1, с. 505]. Именно в этот момент с лица героини словно спадает маска: «Впервые заговорила она с ним просто, и впервые взглянули они друг другу в глаза прямо» [Там же, с. 505].

В киноверсии в эпизоде, воссоздающем свидание на озере, даётся великолепный звуковой ряд: слышится кваканье лягушек, жужжание насекомых, шелест листвы, щебетание птиц, видно, как лучи солнца отражаются в воде. Благодаря естественной и непринуждённой игре актёров создается такое ощущение, что они не просто исполняют свои роли, а живут ими, погружаясь в атмосферу чувств бунинских влюбленных. Поцелуй девушки и юноши Л. Цуцульковский изображает средним планом, постепенно удаляя камеру все дальше и дальше, словно оставляя молодых людей наедине с природой.

Далее следуют ночные прогулки по озеру, мимолетные объятия, однако эта история не имеет счастливого финала: «Через неделю он был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом совершенно внезапной разлуки, выгнан из дому» [Там же, с. 508]. Что же разрушило счастье влюбленных? Как эта сцена показана в кинофильме Л. Цуцульковского? Сравнивая текст рассказа и кинофильм, старшеклассники приходят к выводу, что в расставании героев виновата мать Руси, считавшая, что дочь всегда должна быть рядом с ней. В кинофрагментах отчетливо видно, как женщина следит за Марусей. Лицо хозяйки дома появляется в окне, когда молодые люди собираются первый раз на озеро. Мать девушки зорко следит за учителем своего сына и дочерью. Счастье влюбленных закончилось, когда они забыли об осторожности. Можно увидеть крупным планом, как меняется лицо матери, как она переходит от безразличия к удивлению, злости, ярости и ненависти к молодому человеку, когда видит поцелуй влюбленных. В рассказе И.А. Бунина «Руся» появление матери героини описывается так: «Она вбежала, как на сцену, и крикнула: «Я все поняла! Я чувствовала, я следила! Негодяй, ей не быть твоею!» [Там же, с. 509]. Актрисе, играющей роль матери Руси, удалось подчеркнуть неестественную театральную манеру, о которой писал И.А. Бунин в своем произведении: «Она вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь рассекла ему бровь, швырнула им в него и, слыша, что по дому бегут на крик и выстрел, стала кричать с пеной на сизых губах еще театральнее: “Только через мой труп перешагнет она к тебе! Если сбежит с тобой, в тот же день повешусь, брошусь с крыши! Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выбирайте: мать или он! <...> Вы, вы, мама...”» [Там же, с. 509]. Согласны ли вы с выбором Руси? Можно ли было найти иной выход из ситуации? Ответы учеников могут быть неоднозначны, одни считают, что девушка все сделала правильно, потому что любовь к матери намного сильнее, чем к постороннему мужчине, другие же утверждают, что нужно было бороться за свое счастье.

Далее события происходят в настоящем времени: главный герой, задумчивый и печальный, не переставая, пьёт одну рюмку за другой; его жена, наблюдая эту сцену, заявляет мужу с ревностью и злобой в голосе: «Это уже, кажется, пятая рюмка. Все еще грустишь, вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями?» [Там же, с. 510]. А он ей отвечает по латыни, не давая перевода: «Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет!» [Там же, с. 510]. Эти слова, несомненно, свидетельствуют о том, что первая любовь самая крепкая и незабываемая.

«Отношение героев к памяти – это отношение к ней и самого И.А. Бунина, который считал, что память – единственное, что не умирает. Это – своеобразный эквивалент вечности, бесконечности» [4, с. 16–17]. Именно поэтому рассказчик стремится спустя двадцать лет воссоздать в своей памяти те эпизоды прошлого, в которых присутствовали любовь, легкость, счастье, юность.

Таким образом, интенсивное взаимодействие кино и литературы в учебном процессе обогащает анализ художественного произведения, помогает выявить своеобразные пути и способы интерпретации текста первоисточника и делает уроки литературы интересными и познавательными.

Литература

1. Бунин И.А. Полное собрание повестей и рассказов о любви в одном томе. М.: Эксмо, 2016.
2. Соколова Е.К. Литературный художественный образ и кинообраз. Проблема соотношения и взаимовлияния: на примере киноинтерпретаций романов Ф.М. Достоевского: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2013.
3. Субботин Д.И. Методика изучения прозы А.П. Чехова с использованием кинематографических трактовок в условиях базового и профильного обучения в 10 классе средней школы: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2004.
4. Щербицкая И.В. Стилистические особенности цикла И.А. Бунина «Темные аллеи»: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Махачкала, 2008.

ELENA MACHEEVA

Volgograd State Socio-Pedagogical University

METHOD OF COMPARATIVE ANALYSIS OF LITERARY TEXT AND FILM AT LITERATURE LESSONS AT THE STUDENTS OF THE 11TH GRADE

*The article deals with the method of comparative analysis of literary text and the works
of film art at literature lessons at the students of the 11th grade.*

Key words: *analysis, comparison, cinematograph,
literature, word, perception.*