

Морилова Екатерина Сергеевна

Morilova Ekaterina, S.

кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

PhD in Philology, Senior Lecturer,

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg

more762007@yandex.ru

Сарычев Юрий Анатольевич

Sarychev Yuri, A.

генеральный директор, ООО «Эйконал», Санкт-Петербург

Director, Eikonal Ltd., Saint Petersburg

sarycheff@mail.ru

РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА В СОХРАНЕНИИ МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

THE ROLE OF MODERN CINEMATOGRAPHY IN PRESERVING THE WORLD'S LITERARY HERITAGE

Аннотация:

В статье рассматривается вопрос, как современный кинематограф, в том числе авторское кино, может способствовать сохранению мирового исторического и культурного наследия, в особенности литературного наследия предшествующих эпох. Актуальность темы связана с изменяющейся ролью классической литературы в современном мире и необходимостью поиска новых средств для передачи художественного слова последующим поколениям. В качестве примера приводится фильм «Прочтение», который представляет собой одновременно игровую киноленту и лингвистический эксперимент: в основу фильма положен связный художественный текст, состоящий исключительно из цитат, взятых из известных литературных и философских произведений XIX-XX веков.

Abstract:

The article considers the question of preserving the world's historical and cultural heritage, especially literary heritage of the past, by means of modern cinematography. The reason why the issue is topical today is that the role of classical literature is changing in the modern world and it is vital to look for new ways to pass on the word of literature to the next generations. *The Reading*, which is both a narrative short film and a linguistic experiment, is a case in point because the movie is based on a coherent literary text that consists solely of quotations from well-known literary and philosophical works of the 19th-20th centuries.

Ключевые слова: литературное наследие, литературные произведения, современный кинематограф, цитирование, авторское кино, киноперевод, прочтение, лингвистический эксперимент.

Keywords: literary heritage, literary works, modern cinematography, quotations, auteur cinema, film translation, reading, linguistic experiment.

Кинематограф всегда стремился запечатлеть то, что ускользает, что недолговечно, что находится под угрозой исчезновения. Речь в данном случае не идет о так называемом аттракционном кино (этот термин, ставший популярным в последнее время, относится к массовому кино с обилием спецэффектов, призванному развлечь публику). Так, в октябре 2019 года режиссер Мартин Скорсезе в интервью журналу *Empire* назвал такие фильмы «theme park films» (фильмы для парков аттракционов) [1]. Мы прежде всего имеем в виду тот кинематограф, который обращается к нашему разуму, к нашим чувствам, к нашей исторической и культурной памяти, будь то игровые, документальные или экспериментальные картины.

В XXI веке особенно отчетливо ощущается скорость, с которой привычный нам мир ускользает от нас: необратимо меняется мир природы вместе с тающими ледниками и видами животных, исчезающими безвозвратно; сокращается лингвистическое многообразие, стремительно вымирают языки (по данным сайта endangeredlanguages.com, более 3000 языков находятся под угрозой) [2]; меняется привычный нам исторический облик городов, разбивается целостность их архитектурного ансамбля. В этой ситуации художники, в том числе авторы фильмов, в первую очередь реагируют на происходящие изменения. В 2002 году на экраны выходит третья заключительная часть новаторской документальной киносаги американского режиссера Годфри Реджио — «Накойкаци» (*Naqoyqatsi*) [3], знакового фильма для рубежа столетий, где особенно отчетливо прослеживается тема необратимости глобальных изменений и отказа человечества от культурной и духовной памяти. Та же тема поднимается в сфере игрового кино, например, в фильме итальянского режиссера Паоло Соррентино «Великая красота» (*La grande bellezza*) 2013 года [4]. Эта картина относится к числу лучших ста фильмов XXI века по версии *The Guardian* [5] и *BBC* [6], и в ней вопрос сохранения культурного наследия рассматривается несколько под другим углом: древний Рим, колыбель европейской цивилизации, с его несравненным архитектурным наследием еще существует в реальности, но способны ли наши современники еще воспринимать прошлое? Или связь с культурой уже безвозвратно утрачена, и великие руины молчат?

В свою очередь, отечественный кинематограф в последние годы также обращается к ускользающему, хрупкому, находящемуся под угрозой исчезновения, в частности к традиционной культуре русской деревни, как в фильме известного режиссера Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицина» (2014) [7] – шедевре, созданном на стыке игрового кино и документалистики и высоко оцененном современными кинокритиками. В этой картине в заповедных местах Кенозерья одиноко стоят деревянные избышки деревни из семи жителей, герои ищут среди болот, возможно, последнюю в этих краях кикимору, а за их спинами в небо с космодрома Плесецк взмывает еще одна ракета.

Однако может ли современный кинематограф способствовать сохранению исторического и культурного наследия – или ему уготована лишь роль стороннего наблюдателя, беспристрастно фиксирующего необратимые изменения, происходящие в мире? С одной стороны, если речь идет о мировом культурно-историческом наследии в его

материальном воплощении, то, на наш взгляд, помимо непосредственно привлечения внимания к самой проблеме сделать удастся совсем немного. Редкие исключения — это, например, использование документальной съемки для создания 3D моделей разрушенных городов, таких как Пальмира, с целью дальнейшей их реставрации. Совсем другое дело, когда предпринимается попытка сохранения литературного сюжета или литературного образа и персонажа с помощью современного кинематографа. Такой подход является гораздо более продуктивным, и не случайно экранизации великих литературных произведений прошлого по-прежнему занимают важное место в программе крупнейших международных кинофестивалей — так, например, в основной конкурс Венецианского фестиваля 2019 года вошло несколько экранизаций, в том числе картина «Мартин Иден» режиссера Пьетро Марчелло [8], которая была вдохновлена романом Джека Лондона. Можно бесконечно дискутировать об убедительности той или иной интерпретации известных произведений мировой литературы, можно оценивать удачи и неудачи, но тем не менее благодаря кинематографу некоторые знакомые сюжеты, видоизменяясь, приобретают новые грани и новую глубину, а литературные герои, показанные с другого ракурса, обретают новую жизнь.

Необходимо отметить, что есть еще один немаловажный аспект, касающийся сохранения литературного наследия через кинематограф — сохранение самого СЛОВА. Как писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев в «Письме сорок четвертом – Об искусстве слова и филологии», «знание и творчество оформляются через слово, и через преодоление косности слова рождается культура» [9]. Слово лежит в основе кинематографа точно так же, как и в основе литературы: создание фильма невозможно без написания хотя бы приблизительного сценария, и слово непременно присутствует в любой звуковой кинокартине в виде диалогов, монологов или закадрового текста и в любой немой кинокартине в виде интертитров и титров. При этом слова великих литературных произведений прошлого, в частности цитаты из них, оказываются в настоящий момент очень уязвимыми: они фактически находятся под угрозой в современном цифровом мире и так же остро нуждаются в защите, как древние фрески или старинные живописные полотна.

Согласно словарю С. И. Ожегова, цитата представляет собой точную, буквальную выдержку из какого-нибудь текста [10]. Если придерживаться более общего определения, к цитатам относятся не только выдержки из книг, но также театральные постановки, речи и других источников [11]. Безусловно, цитаты всегда играли огромную роль в формировании мирового культурного наследия. Отрывочные знания о некоторых литературных, философских и научных произведениях античной эпохи дошли до нас только благодаря цитированию и комментированию этих работ в более поздних источниках. Уже в XX веке использование библиографических ссылок в научных трудах стало обязательным требованием, что было немыслимо во времена написания Евклидом «Начал». Однако с появлением доступных всем средств массовой коммуникации, прежде всего интернета, человечество столкнулось с тем, что количество цитат оказалось настолько огромным, что, повторяя слова великого Хорхе Луиса Борхеса, «кроме цитат, нам уже ничего не осталось. Наш язык — система цитат» [12]. С этим связана необходимость особо бережного отношения к цитатам из литературных произведений, поскольку в настоящее время эти

цитаты, произвольным образом разбросанные по многочисленным сборникам изречений в сети интернет и оказавшиеся вне контекста, неизбежно трансформируются, упрощаются, а зачастую их смысл искажается до неузнаваемости. Соответственно, это может впоследствии отразиться и на дальнейшем восприятии самого литературного произведения читателями, ибо в современном мире прочтение отдельной цитаты из книги в интернете часто предвосхищает прочтение самого литературного произведения, а порой и заменяет его.

В связи с актуальностью исследований в области цитирования мы решили провести своеобразный лингвистический и литературоведческий эксперимент: создать полноценный художественный текст, состоящий на 100% из цитат из различных литературных произведений, и на его основе построить внутренний монолог главного героя фильма. Нашей целью было добиться того, чтобы закадровый текст, представляющий собой размышления героя, звучал плавно и максимально естественно и не создавал у зрителя ощущения нарочитости. Так был задуман короткометражный фильм «Прочтение» (2019) [13], посвященный судьбе человека книги в современном меняющемся мире (режиссер — Юрий Сарычев, сценарист — Екатерина Морилова). Работа над фильмом продолжалась с сентября 2018 года (первые наброски сценария) по сентябрь 2019 (постпродакшн). В процессе работы над кинокартиной первоначальная цель несколько изменилась и расширилась: было решено построить не только монолог героя, но и весь фильм исключительно на цитатах из произведений крупнейших писателей и философов XIX-XX веков.

Таким образом, создание фильма, который задумывался одновременно и как игровой, и как документальный, и как экспериментальный, предполагало решение нескольких задач одновременно. Во-первых, необходимо было провести съемку сцен, которые иллюстрируют рождение и дальнейший жизненный цикл книги в современном мире (издательство, книжный магазин, библиотека, сбор макулатуры и т.д.). Обязательным условием было проведение именно хроникальной съемки, т.е. съемки без постановки съемочного процесса и без использования осветительной техники для достижения максимальной естественности. Во-вторых, согласно сценарию, требовалось снять игровые сцены, в которых был задействован профессиональный актер и несколько непрофессиональных актеров, в том числе массовка. Эти сцены должны были служить важным связующим звеном между элементами хроникальной съемки и придать фильму «Прочтение» нарративность. В-третьих, необходимо было провести первичный отбор и проверку подлинности цитат из литературных и философских произведений. Эти цитаты впоследствии предстояло выстроить логически в соответствии с отснятыми сценами фильма. При отборе мы придерживались следующих правил:

- любой источник должен был цитироваться только один раз; один и тот же автор мог цитироваться несколько раз (при соблюдении первого условия);
- предпочтение отдавалось произведениям тех писателей и философов, чье творчество оказало неоспоримое влияние на мировую литературу и хорошо известно широкой публике;
- в состав выборки должны были входить цитаты из произведений на различных языках (русском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском, японском, польском, чешском, сербском, шведском) в оригинале или в переводе на русский язык;

– предпочтение отдавалось произведениям, написанным во второй половине XIX века и в XX веке.

Основной причиной, по которой мы отбирали цитаты из произведений близких нам по времени эпох, состоит в том, что нам необходимо было создать из них достаточно однородный «бесшовный» текст, представляющий собой размышления главного героя — нашего современника, а использование архаизмов помешало бы выполнить эту задачу.

Отбор цитат из литературных произведений проводился с использованием печатных книжных изданий, рукописных сборников цитат, созданных на основе печатных изданий, а также электронных книжных изданий и сборников цитат в сети интернет. Отметим, что процесс отбора цитат усложнялся тем, что в настоящее время интернет представляет собой глобальное хранилище данных с отсутствием каких-либо критериев достоверности источников. В связи с активным переходом на криптографические протоколы обмена информацией с применением электронных цифровых подписей в настоящее время решается лишь задача проверки подлинности самих узлов глобальной сети, но не цифрового контента, размещенного в их сетевом пространстве. К сожалению, подтверждение достоверности распространяемой информации — серьезная проблема, с которой уже столкнулось человечество в цифровом веке и для которой пока нет очевидного решения. Поэтому для проверки достоверности цитат, найденных в интернете, нам приходилось обращаться либо к бумажным изданиям, либо к услугам электронных библиотек.

В результате было отобрано около 600 цитат, которые по содержанию были так или иначе связаны с книгой, чтением, процессом написания или восприятия художественной литературы; из них для создания закадрового текста было использовано 50. Помимо этого, из первоначального списка были выбраны 10 цитат, взятых из философских или публицистических произведений известных писателей. Цитаты последовательно появляются на экране и предваряют различные части фильма по аналогии с печатным изданием: пролог, 8 глав и эпилог. Всего в фильме «Прочтение» цитируются произведения более 40 различных авторов, включая Михаила Булгакова, Александра Беляева, Антуана де Сент-Экзюпери, Жан-Поля Сартра, Эриха Марии Ремарка, Айрис Мердок, Джона Фаулза, Джека Лондона, Станислава Лема, Милорада Павича и других выдающихся писателей и философов. В фильме, помимо цитат из художественной литературы, встречаются и другие виды цитат: фрагмент телевизионного репортажа, сцена из театрального спектакля, исполнение песен в записи и в живом исполнении, визуальное цитирование, выдержки из аудиокниг.

Особенно важным аспектом работы над фильмом было сохранение как формы, так и содержания авторского высказывания. Нам представлялось недопустимым исказить мысль писателя даже при необходимости использования цитаты в несколько ином контексте, чем в той книге или философском произведении, откуда она была взята. Безусловно, мы не можем утверждать, что при стыковке различных цитат для создания связного закадрового текста не появлялось новых смыслов, ибо контекст сам по себе предполагает синергетический эффект. Однако, прежде чем использовать цитату из произведения для создания собственного текста, мы анализировали то, как она функционирует в изначальном контексте, по возможности обращаясь к оригиналу произведения, и старались очень бережно сохранить интенцию автора.

Вместе с группой профессиональных переводчиков, в том числе носителей языка, мы также осуществили перевод фильма на английский и французский языки. В процессе перевода и переозвучивания фильма выявился ряд сложностей: иногда в опубликованном переводе произведения могли бы опущены некоторые фразы или даже предложения из искомой цитаты, иногда переводчик книги прибавлял что-то от себя, а порой цитата даже приобретала противоположный смысл в результате неточного перевода. Следовательно, в некоторых случаях нам пришлось отказаться от использования опубликованного перевода произведений и осуществлять перевод самостоятельно с помощью носителей английского и французского языка (с филологическим или педагогическим образованием). Еще одной трудностью в процессе работы стало то, что те цитаты, которые естественным образом стыковались в русском языке, нередко оказывались совершенно разными по грамматической структуре в других языках и не соединялись логически. Например, в английском языке цитата могла начинаться с местоимения *It* (это), относящегося в оригинале к предшествующему предложению. В таких случаях нам приходилось вносить минимальные изменения в цитату, чтобы соединить ее с предшествующей или последующей без искажения ее смысла. В настоящее время для расширения целевой аудитории фильм готовится к локализации еще на несколько языков: испанский, немецкий и итальянский.

Фильм «Прочтение» демонстрировался различным фокус-группам в трех различных версиях на трех разных языках начиная с 28 сентября 2019 года (общее количество респондентов — 95, возраст от 13 до 75 лет, среди них носители русского, английского и французского языка). Последующий опрос респондентов показал, что, независимо от того, на каком языке показывался фильм и были ли зрители заранее информированы о том, что именно представляет собой закадровый текст, внутренний монолог главного героя и сюжет фильма воспринимались ими как целостная структура. В некоторых случаях респондентами отмечалось незначительная неровность ритма повествования, что может быть объяснено индивидуальными особенностями стиля выбранных нами авторов и необходимостью стыковки цитат из произведений в переводе и в оригинале. Все вышеизложенное позволяет назвать лингвистический эксперимент, проведенный нами с помощью кинематографа, в достаточной мере успешным.

Завершив работу над фильмом «Прочтение» и проведя опрос зрителей после киносеансов, мы пришли к выводу, что в современном мире кинематограф, приобретающий все большую популярность, может стать еще одним способом сохранения художественного слова и передачи его последующим поколениям. Уникальность кинематографа в том, что он объединяет слово звучащее и слово, представленное графически, а также рифмует слово с визуальным образом, создает новую художественную реальность.

Также мы полагаем, что в настоящее время чрезвычайно перспективными являются исследования, касающиеся роли цитат в целом в обществе будущего. Уже сейчас цитату можно рассматривать как новую синтагматическую единицу языка. С развитием информационных технологий начинают происходить не только количественные изменения в области цитирования, но и качественные: поскольку интернет сохраняет любую информацию, которая там представлена, каждое высказывание в сети автоматически превращается в цитату. В результате сознательное или неосознанное цитирование других

источников в процессе интернет-коммуникации становится практически неизбежным. С другой стороны, именно механизм цитирования может стать новой etapом эволюционного развития языка в условиях техногенного развития общества, поскольку позволяет снизить энергетические затраты организма на передачу информации, транслируя при этом не сам контент, а ссылку на него. В условиях, когда окружающие информационные потоки перенасыщены, достаточно обратиться к уже имеющимся в наличии единицам в глобальном хранилище, доступном в любое время и в любом месте с персонального устройства, и такими единицами могут стать цитаты.

Список источников

1. Bell V. Martin Scorsese Compares Marvel Movies to Theme Parks: 'That's Not Cinema' [Электронный ресурс]. URL: <https://variety.com/2019/film/news/martin-scorsese-marvel-theme-parks-1203360075/> (дата обращения: 05.12.2019).
2. Endangered Languages Project [Электронный ресурс]. URL: <http://www.endangeredlanguages.com/about/> (дата обращения: 05.12.2019).
3. Naqoyqatsi [Электронный ресурс]. URL: <https://www.imdb.com/title/tt0145937/> (дата обращения: 05.12.2019).
4. La grande bellezza [Электронный ресурс]. URL: <https://www.imdb.com/title/tt2358891/> (дата обращения: 05.12.2019).
5. The 100 best films of the 21st century [Электронный ресурс]. URL: <https://www.theguardian.com/film/2019/sep/13/100-best-films-movies-of-the-21st-century> (дата обращения: 05.12.2019).
6. The 100 greatest films of the 21st century [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bbc.com/culture/story/20160819-the-21st-century-100-greatest-films> (дата обращения: 05.12.2019).
7. Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/839075/> (дата обращения: 05.12.2019).
8. Martin Eden [Электронный ресурс]. URL: <https://variety.com/2019/film/reviews/martin-eden-review-1203320843/> (дата обращения: 11.12.2019).
9. Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном [Электронный ресурс]. URL: <https://public.wikireading.ru/14005> (дата обращения: 11.12.2019).
10. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М: Русский язык, 1984. С.760
11. Quotation [Электронный ресурс]. URL: <https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/quotation> (дата обращения: 11.12.2019).
12. Борхес Х. Л. Утопия усталого человека. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.ru/BORHES/utopia.txt> (дата обращения: 11.12.2019).
13. Prochtienie [Электронный ресурс]. URL: <https://www.imdb.com/title/tt11095758/> (дата обращения: 11.12.2019).

References

1. Bell B. Martin Scorsese Compares Marvel Movies to Theme Parks: 'That's Not Cinema'. Available at: <https://variety.com/2019/film/news/martin-scorsese-marvel-theme-parks-1203360075/> (accessed 05.12.2019).
2. Endangered Languages Project. Available at: <http://www.endangeredlanguages.com/about/> (accessed 05.12.2019).
3. Naqoyqatsi. Available at: <https://www.imdb.com/title/tt0145937/> (accessed 05.12.2019).
4. La grande bellezza. Available at: <https://www.imdb.com/title/tt2358891/> (accessed 05.12.2019).
5. The 100 best films of the 21st century. Available at: <https://www.theguardian.com/film/2019/sep/13/100-best-films-movies-of-the-21st-century> (accessed 05.12.2019).
6. The 100 greatest films of the 21st century. Available at: <http://www.bbc.com/culture/story/20160819-the-21st-century-100-greatest-films> (accessed 05.12.2019).
7. Belye nochi pochtalyona Alekseya Tryapitsyna. Available at: <https://www.kinopoisk.ru/film/839075/> (accessed 05.12.2019).
8. Martin Eden. Available at: <https://variety.com/2019/film/reviews/martin-eden-review-1203320843/> (accessed 11.12.2019).
9. Lihachev D. S. Pis'ma o dobrom i prekrasnom. Available at: <https://public.wikireading.ru/14005> (accessed 11.12.2019).
10. Ozhegov S. I. Slovar' russkogo yazyka. Moscow: Russkiy Yazyk, 1984. 760 p.
11. Quotation. Available at: <https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/quotation> (accessed 11.12.2019).
12. Borges J. L. Utopiya ustalogo cheloveka. Available at: <http://lib.ru/BORHES/utopia.txt> (accessed 11.12.2019).
13. Prochtenie. Available at: <https://www.imdb.com/title/tt11095758/> (accessed 11.12.2019).