

Сравнительный анализ произведений киноискусства «Война и мир» (1956) Кинга Видора и «Война и мир» (1965) Сергея Бондарчука

Осипова Эльвира,

*студентка группы ИК12-03БГ
направления «Искусства и гуманитарные науки»*

*Научный руководитель – Мария Владимировна Тарасова,
к.философ.н., доцент ГИ СФУ*

Кинематограф – это синтез многих видов искусства. С момента своего зарождения кино искало свой особенный язык, который будет отличаться от театра, литературы и живописи. Однако кинематограф тесно переплетается с этими видами искусства, в большей степени с литературой. Для многих кинопроизведений создается сценарий, зачастую в основе сценария лежат литературные произведения. Обычно кинематограф определенной страны экранизирует свои национальные произведения, которые были бы близки и понятны зрителю. Но бывает и так, что режиссер решает снимать фильм по иностранному произведению. Зачастую, если произведение принадлежит к классу «мировой литературы», то произведение может экранироваться режиссерами из многих стран. При этом каждый режиссер придает определенную специфику произведению, в соответствии с законами той культуры, которая актуальна для его страны.

Русская культура знаменита своей литературой. При появлении кинематографа в России, первые фильмы представляли собой экранизацию произведений русской классики. С течением времени к экранизации русской классики многократно прибегали зарубежные режиссеры, интерпретируя литературные произведения, согласно идеалам своей культуры и времени.

Целью данной работы является сравнение двух классических экранизаций произведения русской литературы, выполненных в отечественном и зарубежном кинематографе.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить анализ литературного произведения, проанализировать каждое из произведений киноискусства, применяя общенаучные методы; сравнить художественные приемы и мировоззренческие концепции экранизации.

Анализ литературного произведения «Война и мир»

Льва Николаевича Толстого

Произведение «Война и мир» писалось на протяжении пяти лет, с 1863 по 1869 годы. Роман «Война и мир» определяет стремлением познать и отрефлексировать характер русского народа.

Роман «Война и мир» построен на различных уровнях противопоставления: персонажном, сюжетном, идейном, даже понятийном. Так, понятие «война» служит антонимом понятию «мир», как явствует из самого названия. В первую очередь, под словом «война» можно понимать не только военные действия и смерть, но и нечто искусственное, неестественное и неживое. В свою очередь, под понятием «мир» подразумевается не только мирное время, но нечто настоящее, естественное и живое. Оппозиция жизненных сил созидания и смертоносных сил разрушения, равно участвующих в движении мира раскрывает сущность основной художественной идеи произведения.

Всех персонажей можно поделить на представителей войны и представителей мира, так например, семья Ростовых выступает чем-то естественным и живым, а семья Курагиных выступаем чем-то искусственным и фальшивым. Более того, это противопоставление можно проследить и на отдельных персонажах. Сам сюжет произведения сталкивает их между собой, что позволяет читателю проследить это противопоставление и рассмотреть пути «мира» и «войны».

Хотя, «война» и «мир» являются антонимами друг другу, вместе они создают некое пограничное состояние для персонажей, в котором открывается познание о Мире и о самом себе.

Более того, главные персонажи, а именно Пьер Безухов, Андрей Болконский и Наташа Ростова находятся в состоянии противоборства войны и мира внутри себя. Пьер пытается понять, что такое мир, война и что такое он сам на протяжении всего романа, но при этом он ведет разгульную жизнь. Момент осознания приходит лишь на Бородинском сражении и, находясь в плену, т.е. столкнувшись с пограничным состоянием, он находит ответы на интересующие его вопросы. Наташа Ростова – героиня, воплощающая в себе характер и дух всего русского народа, и которая ищет истинную любовь в течение всего романа, причем она метается от любви к любви – это проявление «войны» внутри неё. Мир она обретает только тогда, когда становится матерью, испытывая материнскую любовь, и внедряет себя в круг самой жизни. И наконец, Андрей Болконский находится в состоянии «искусственности» и отчужденности, кроме тех моментов, когда он ведет диалоги с Пьером и с княжной Марьей, тогда он открывает свое истинное лицо. Долгое время, он считает, что быть значимым – это главное в жизни, но после первого ранения, т.е. после пограничного состояния и встречи с Богом, он преображается духовно и понимает, что быть важным и значимым – это не суть жизни человека. Окончательно он понимает жизнь только столкнувшись с пограничным состоянием снова, а именно после смертельного ранения, в котором ему открывается любовь и суть жизни. А как пишет сам Л.Н. Толстой, через любовь можно познать самого Бога и весь мир.

Более того, согласно самому автору, человек должен находиться в состоянии части целого, человек не должен претендовать на индивидуальное значение во всем мире. Поэтому, именно народ в произведении является движущей силой, которая меняет ход событий, тогда как одиночные командиры и военачальники не имеют большого значения в происходящем. Это понимает Кутузов, который уверен, что войну может выиграть только сторона, имеющая наиболее сильный дух у солдат, тогда как Наполеон

считает, что только правильная стратегия, расстановка и количество войск могут решить исход битвы.

Методический анализ произведения американского киноискусства

«Война и мир» режиссера Кинга Видора

Экранизация «Война и мир», осуществленная в 1956 году режиссером Кингом Видором, является первой зарубежной экранизацией произведения «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Фильм был задуман еще в 1941 году американским кинорежиссером Александром Корда, но проект был заморожен на неопределенный срок из-за разгорающейся Второй Мировой Войны. Далее к нему неоднократно возвращались. В конце концов, Кинг Видор выступил в качестве режиссера.

Анализ материальных знаков произведения «Война и мир»

Первыми в художественную коммуникацию вступают материальные знаки, именно они вовлекают зрителя в пространство фильма. При анализе материальных знаков будут использованы методы наблюдения и измерения.

1) Цвет и свет

Фильм выполнен в умеренных и приглушенных цветах. В большинстве своем преобладают холодные оттенки цветов: синий, зеленый, серый.

Серый цвет – это, с одной стороны, цвет бездействия, толпы и безличности. С другой стороны, это цвет развития человеческой жизни, поиска жизни. Серый цвет можно увидеть на стенах домов, в одежде кавалеров на балу, что подчеркивает их безличность, подразумевая, что все они как все другие. Персонаж Пьера на протяжении всего фильма носит только серые костюмы, что подчеркивает его состояние жизненного застоя и бездействия, так как он не знает, что делать со своей жизнью.

Во второй части фильма появляется красный цвет – цвет трагедии, крови и смерти. Красный цвет можно увидеть в сцене исповеди и умирания князя Болконского: все пространство залито красным цветом, что говорит о

боли и страданиях персонажей. Далее красный цвет можно увидеть в палатах Наполеона, где цвет приобретает значение императорской власти Наполеона, но также здесь значение крови и убийства, что несет за собой Наполеон.

Если говорить о свете, то большинство действий второй половины фильма происходят в темноте и полумраке.

2) Оперирование планами

В фильме преобладают средние и общие планы, общие планы используются в частях сражений, позволяющие охватить большое количество персонажей. В сценах войны несколько кадров накладывается друг на друга, например горящий лес и сражение двух армий, что усиливает драматический эффект.

Также используются крупные планы, чтобы акцентировать и показать переживания героев. Использование крупных планов можно увидеть в моменты, когда герои сталкиваются со смертью: и как убийцы и как жертвы.

Методический анализ индексных знаков произведения киноискусства «Война и мир» Кинга Видора

При анализе индексных знаков кинопроизведения перспективно использованы метод дедукции, что позволит от общих смыслов перейти к более частным и раскрыть подлинное значение индексных знаков. Так же будет использован метод формализации, что позволит дать четкое определение знаку – индексу.

Главнейшими индексными знаками являются одушевленные персонажи.

Андрей Болконский – князь из уважаемой семьи, в котором воспитывали чувство долга и чести. Впервые зритель видит его как человека, имеющего большие амбиции, которые прививались его отцом. Болконский сталкивается с перерождением дважды: 1) в результате встречи с Наташей Ростовской, пробуждающей его к жизни; 2) после смертельного ранения, где

ему открывается истина о том, что «Смерть – это пробуждение». Эту фразу можно трактовать, как то, что смерть для него – это пробуждение от искусственности жизни и от собственных предрассудков, которыми он жил. Персонаж Болконского – знак долга и чести человека.

Наташа Ростова может быть определена как молодая княгиня, ищущая любви. В первой половине фильме она предстает зрителю как легкомысленная девушка, но во второй она качественно меняется – Наташа начинает относиться ко всему более серьезно. Персонаж Наташи Ростовой воплощает в себе светлую душу человека. В этом – значение данного индексного знака.

Пьер Безухов – незаконно рожденный сын графа Безухова. Он, как и Наташа, не занимает четкого места в обществе. Он постоянно находится в поиске ответов на вопросы, что такое жизнь, что такое человечность, что такое мир и что такое война. Он, как человек мира, противопоставляется Наполеону – человеку войны. Он пытается его убить, но не может, в силу того, что он человек мира. Как говорил сам Кинг Видор: «Моя любимая тема – поиск правды. Пьер стремится обнаружить это. Он идет, чтобы наблюдать сражение, чтобы наблюдать то, что находится в сердце каждого человека». Таким образом, Пьер – персонаж, ищущий правду и, что главное, находящий ее.

Методический анализ иконических знаков произведения киноискусства «Война и мир» Кинга Видора

При анализе иконических знаков кинопроизведения используются методы интерпретации и синтеза. Методы позволяют соединить все знаки в единую картину кинопроизведения и реконструировать ту модель мироотношения, которую произведение создает. Метод экстраполяции позволяет рассмотреть соотношение событий книги и данного фильма.

Фильм «Война и мир» Кинга Видора сконцентрирован на трех главных персонажах, а именно на Пьере Безухове, Андрее Болконском и Наташе Ростове, главным образом на их отношениях и внутренних переживаниях. Второстепенные персонажи проработаны лишь схематично, они существуют лишь в контексте трех главных персонажей и способствуют их раскрытию.

Действия эпилога не включены в фильм, а так же нет собственных рассуждений автора романа об истории и о силе самого народа, о всепоглощающем духе русского народа. Более того, поскольку в фильме подчеркивается именно индивидуальность, то упущена та идея Л.Н.Толстого, что один человек не может повелевать многими.

Для творчества Кинга Видора характерно сосредоточение внимание на слабом человеке, находящемся в состоянии обретения себя. В этом фильме этими персонажами выступают Наташа Ростова и Пьер Безухов, которые оба не занимают четкого положения в обществе. Создается впечатление, что Андрей Болконский принимает на себя функцию отрицательного персонажа, так как сосредоточен только на себе и на своих достижениях.

Именно индивидуальность и ее самораскрытие, обнаружение смысла собственной жизни и своих возможностей в ней составляют спектр основных тем и художественных идей данного произведения киноискусства.

*Методический анализ отечественного произведения киноискусства
«Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука*

Для всего советского кинематографа в 1960 годы характерно обращение к литературной классике, в частности к произведениям Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского. Кроме того, для отечественного кинематографа второй половину 1960-х годов типично обращение к идее Родины.

Фильм «Война и мир» С.Бондарчука создавался в 1961-1967 годов. Постановка Бондарчука является государственным заказом, на который

государство не жалело средств. Многие современники упрекали режиссера в излишней дидактичности и следованию сюжета.

Методический анализ материальных знаков произведения киноискусства «Война и мир» Сергея Бондарчука

При рассмотрении материальных знаков будут использованы методы измерения и наблюдения, что позволит выявить особенности первого этапа кинокоммуникации, а так же рассмотреть, какие материальные знаки представлены в произведении и как они вовлекают зрителя в пространство фильма.

1) Цвет и свет

В фильме одним из основных цветов, является зеленый. Зеленый цвет – цвет жизни и начало жизненного обновления. Цвет жизни проходит основным цветом по всему произведению. Именно зеленый цвет видит зритель, когда начинает смотреть первую часть произведения, здесь он имеет значение жизни во всех ее проявлениях. В сцене встречи Болконского с зеленым дубом, здесь цвет приобретает значение жизненного обновления, можно даже сказать, что некоего перерождения.

Белый цвет – цвет, несущий в себе божественное происхождение. В каждой части есть белые облака. Особенно значимыми являются облака в сцене смерти Болконского. Наташа приходит в белом, как ангел, который снизошел с небес, чтобы спасти его от его предрассудков и дать возможность обрести покой. Более того, в этой же сцене Болконский попадает в белую комнату, как во сне, так и наяву (больничная палата). Позже он сам приобретает образ белого призрака, который открывает врата в царство Божье.

2) Оперирование планами

Крупные планы используются в эмоционально и сюжетно важные моменты фильма, а именно крупные планы обычных солдат показываются, как фотографии. Таким образом, рисуется групповой портрет войны.

Так же используется субъективная камера: киноглаз может принадлежать не только персонажу, но и предмету, например, пушечному ядру. Субъективная камера позволяет нам встать на место героев и прочувствовать эмоции, которые они испытывают. Также камера может возвеличить героя. Например, капитан Тушин во время битвы снимаются с нижнего ракурса, что возвеличивает его фигуру и наделяет чертами богатыря.

Методический анализ индексных знаков произведения киноискусства «Война и мир» Сергея Бондарчука

При анализе индексных знаков будет использован метод дедукции, что позволит от общих смыслов перейти к более частным, а так же раскрыть подлинное значение индексных знаков.

Образ первоклетки – то, с чего начинается жизнь. Все возникло с малого, но от этого малого произошел целый мир, Родина. Первоклетка – измерение всего сущего, как романа, так и фильма.

Пьер Безухов – развивается качественно от застенчивого и неловкого Пьера в салоне Анны Шерер до сильного пленного, который открывает для познания часть мира.

Андрей Болконский – князь, который преследует только свои интересы, но столкнувшись со смертью, переживает духовное перевоплощение. В фильме он говорит «Я умер, я проснулся. Смерть – это пробуждение» - это пробуждение от личностного ради всеобщего.

Наташа Ростова – национальный дух, который содержится в каждом русском человеке, т.е. в народе. Это раскрывается сценой, когда она поет и

танцует в русской избе. Она подвержена страстям и желаниям в силу своей молодости и противоречивости.

Икона (христианская церковь) – знак, присутствующий в сценах войны и горящей Москвы. Это – символ объединения всего народа. Церковь – храм Божий, который не берет даже огонь, охватывающий Москву.

Природа – важный элемент в создании персонажей, она не только является воплощением их переживаний, но и состояния души. Подчеркивается зависимость русской души от природы.

Методический анализ иконических знаков произведения киноискусства «Война и мир» Сергея Бондарчука

Для анализа используется метод синтеза, позволяющий представить знаковое целое фильма и метод экстраполяции, помогающий соотнести события фильма и историческую ситуацию в СССР.

Главное в романе – человеческие типы, носители русского национального характера. По словам самого Бондарчука, каждым кадром он хотел передать любовь к своей стране. В произведении можно заметить рассуждение не только Толстого, но и самого автора, так как антивоенные рассуждения можно увидеть и насчет недавней Второй Мировой Войны и сталинского террора против своих граждан. Поэтому экранизация данного произведения актуальна для 1960-х годов: для людей того времени были характерны рассуждения о месте человека на земле, о жизни и смерти. Как говорил сам С. Бондарчук: «Наша главная забота – сохранить дух романа и вместе с тем посмотреть на него глазами современности». Эпиграфом выступило высказывание Л.Н. Толстого: «Все мысли, которые имеют огромные последствия – просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать то же самое. Ведь как просто все».

Фильм подчеркивает чувство единения и любовь к жизни во всех ее проявлениях. Фильм стремится объединить людей, так как мир целостен, и нужно объединиться и стать частью целого. В конце фильма показывается единение всего мира, а именно к пленным французам русские офицеры относятся с жалостью, они их не расстреливают, а заботятся в какой-то мере.

Поэтому в фильме, можно выделить главную тему – это тема патриотизма, поэтому в фильме так важен крупный план лиц безымянных солдат. Именно благодаря патриотизму и русскому духу народ победил войско Наполеона.

В фильме Сергея Бондарчука за счет множества кинометафор создается образ целого государства с его народом и идеями. Более того, фильм призывает не только к равенству и братству не только русских людей, но и весь мир.

Сравнительный анализ американской и русской экранизации произведения «Война и мир» Л.Н.Тостого

Одним из главных различий двух экранизаций, является то, что произведение К.Видора сконцентрировано на индивидуальностях, а именно на трех главных персонажах, тогда как второстепенные герои даны лишь намеками. Так же здесь нет обращения к природе, природа выступает лишь фоновым элементом и не отображает душевные переживания героев. В фильме С.Бондарчука природа – это ключевой элемент, который формирует не только характер персонажа, но и раскрывает некоторые сюжетные линии. Более того, природа выступает не только окружающей средой, но и самим Абсолютом.

По сравнению с голливудским фильмом 1956-го года, где внимание зрителя в основном привлечено к романтической сюжетной линии и личной жизни героев, произведение отечественного киноискусства более масштабно и многопланово. Национальный дух, глубокие обобщения, связанные с

осмысление устройства бытия, актуальные для произведения Льва Николаевича Толстого, не свойственны американскому кинопроизведению. Процесс философской рефлексии, внутренних исканий героев в произведении С.Бондарчука зачастую выражен закадровым голосом, что позволяет понять альтернативного и более глубокого идейного плана, не ограниченного сюжетом отношений персонажей между собой.

Так как режиссеры вкладывали разные смыслы в свои фильмы, то и некоторые сцены получились совершенно разные не только по структуре, но и по значению. Ярким примером, может служить сцена умирания Болконского. В фильме К.Видора Наташа Ростова представлена как беспомощная девушка, которая чувствует одухотворенность, но которая не способна ему помочь. В фильме С.Бондарчука Наташа является Болконскому не как темный образ, а как светлый ангел, любовь которого спасла его. Смерть Болконского не наполнена мраком, как в произведении К.Видора, наоборот она самая светлая из всех сцен в киноэпопее.

Таким образом, произведения отечественного и зарубежного кинопроизводства создавались по одному классическому произведению, но из-за разности мировоззрений были созданы два совершенно разных произведения по содержанию.