

УДК 809(07)

РОЛЬ КИНЕМАТОГРАФА В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ФЭНТЕЗИ

© 2010 г.

И.Д. Винтерле

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

vinterle_irina@mail.ru

Поступила в редакцию 24.05.2010

Рассматриваются проблемы развития современной литературы фэнтези, взаимовлияние и связи литературы и кинематографа на основе таких произведений, как «Властелин Колец», «Гарри Поттер», «Сумерки».

Ключевые слова: фэнтези, экранизация.

В XX веке литературное направление фэнтези становится невероятно востребованным, активно развивается и вступает во взаимодействие с другими видами искусств. Большую роль в развитии направления в последние годы стал играть кинематограф. Яркое и интересное явление в сфере взаимоотношений литературы и кино – экранизации литературных произведений. Долгое время была широко распространена точка зрения, что «экранизация есть своеобразный «перевод» с языка литературы на язык кино» [1: 2]. Сейчас постепенно формируется иное мнение о феномене экранизации: «Экранизация литературных произведений – это новый вид художественного творчества, родившийся в XX в. и требующий еще своего тщательного исследования» [1: 2]. Такой подход представляется более правильным, поскольку зачастую экранизация литературного произведения представляет собой качественно новое, самобытное произведение искусства, а не просто «перевод на другой язык».

Фильмы-фэнтези, особенно экранизации литературных произведений данного жанра, приобретают всё большую популярность. Рост интереса обусловлен как успехом литературного жанра, так и тем фактом, что прежде всего фильмы-фэнтези активно осваивают наиболее привлекательные для аудитории возможности современного кинематографа: компьютерные спецэффекты, а в последнее время – 3D-формат.

Необходимо провести разграничение: литературной первоосновой для фильмов-фэнтези часто являются не собственно фэнтезийные романы или повести, а народные или литературные сказки, мифы и легенды («Волшебник Страны Оз» Ф. Баума, «Алиса в Стране Чудес» Л. Кэрролла, сказки братьев Гримм, легенды о короле Артуре). Рассмотрим экранизации про-

изведений, написанных в жанре фэнтези, и их взаимодействие с литературной основой.

Сейчас можно выделить два направления, по которым идёт развитие фэнтезийных экранизаций. Первое – съёмки фильма по произведению, уже перешедшему в разряд «классика жанра» («Властелин Колец» или «Хроники Нарнии»); второе – экранизация, идущая параллельно написанию книги (цикл о «Гарри Поттере») или сразу после публикации (фильмы из цикла «Сумерки»).

В русле первого направления наиболее интересной является трилогия Питера Джексона «Властелин Колец» по произведению Дж. Р.Р. Толкина. Именно после успеха этой трилогии жанр фэнтези в кинематографе вышел на лидирующие позиции. Попытки перенести «Властелина Колец» на экран были и до Джексона, но все они окончились неудачей. Это объясняется, во-первых, тем, что до недавнего времени воплотить фантазию автора на должном уровне было очень сложно с точки зрения технических возможностей кинематографа (по этой причине к творчеству Толкина обращались в основном мультипликаторы). Во-вторых, отношение Питера Джексона к трилогии Толкина было крайне внимательным и уважительным, чего нельзя сказать о других интерпретаторах Толкина. Писатель сам анализировал один из предполагаемых сценариев к «Властелину Колец» (автор сценария – М.Г. Циммерман), и в письме к Форресту Дж. Акерману (июнь 1958 г.) сделал обширный комментарий к этому сценарию. По отрывкам из письма можно понять, что сценарий оказался очень далёк от оригинального текста: «Барлог вообще не разговаривает и не издаёт никаких звуков. И уж тем более не хохочет и не глумится... Возможно, Циммерман и считает, что разбирается в барло-

гах лучше меня, но пусть не рассчитывает, что я с ним соглашусь» [6: 311]. «Чудесное зрелище. Это – дом Галадриэли... эльфийской королевы». (Вообще-то она ею не была). «Изящные шпили и миниатюрные минареты эльфийского цвета гармонично вписываются в прелестные очертания замка». По-моему, этот отрывок сам по себе прискорбен, а местами ещё и сущая наглость. Не будет ли Циммерман так добр отнестись к моему тексту с толикой уважения, хотя бы в описаниях, которые со всей очевидностью являются ключевыми для общего тона и стиля книги!» [6: 311].

Трилогия Джексона открыла перед кинематографом сразу несколько путей: продемонстрировала, что экранизация литературы фэнтези может быть качественной с художественной точки зрения и при этом – коммерчески успешной; показала, что возможно брать в качестве литературной основы произведение объёмное и сложное. Режиссёры и продюсеры обратились к другим произведениям жанра фэнтези (вскоре за «Властелином Колец» последовала экранизация «Хроник Нарнии» К.С. Льюиса); востребованность фэнтези в кино привела, в свою очередь, к активному развитию жанра в литературе.

Интерес к литературному первоисточнику сразу после выхода фильма подтвердил положение, что «литературный текст теперь зачастую воспринимается через призму экранной культуры, а не читательской, и именно удачные экранизации стимулируют обращение зрителя к исходному литературному тексту» [1: 3]. Если говорить о зрительском восприятии фильма, то публика, знакомая с текстом Толкина до премьеры, получила возможность сравнить киноверсию и литературный первоисточник, не опасаясь, что интерпретация текста режиссёром окажет чрезмерное влияние на их собственное восприятие того же текста. В этом отношении интересным представляется второе направление развития взаимоотношений фэнтези и киноиндустрии – направление, когда написание литературного произведения и создание произведения кинематографического идут параллельно или сразу друг за другом. Тогда можно наблюдать взаимовлияние кино и литературы в трёх направлениях: влияние фильма на восприятие зрителем литературного произведения, влияние автора на киновоплощение своего произведения и – что особенно важно – влияние киноверсии на автора литературного оригинала.

Первый аспект влияния возникает, прежде всего, потому, что современный зритель предпочитает сначала посмотреть фильм, а после

уже, если киноверсия окажется интересной, прочесть книгу. Но сейчас интервал между выходом книги и выходом фильма настолько невелик, что зритель практически лишён шанса выстроить собственный образный ряд; ему приходится воспринимать исключительно тот, который предлагается на экране. В любом случае, кинообразы сегодня становятся чересчур навязчивыми. Перемену мнения читательской аудитории в зависимости от успешного фильма можно проиллюстрировать следующим примером. В 2007 году стало известно, что в экранизации романа Стефани Майер «Сумерки» главную роль сыграет английский актёр Роберт Паттинсон. На интернет-форумах, посвящённых книге, развернулась дискуссия, насколько соответствует этот выбор читательскому представлению. Большинство отзывов были отрицательными или нейтральными; после выхода картины ситуация почти полностью изменилась – отзывы читателей стали восторженными.

Второй аспект – возможность автора напрямую повлиять на киновоплощение своей книги. Писатель может выступить как автор сценария, участвовать в подборе актёров на роли, чтобы изначальный замысел подвергся как можно меньшему искажению. Например, добиваясь большего соответствия оригиналу, Джоан Роулинг, автор книг о «Гарри Поттере», поставила следующее условие создателям фильма: на главные роли в экранизации могли быть утверждены только английские актёры. Однако наблюдается и противоположное явление – невмешательство автора в съёмочный процесс. Так, в польском фильме «Ведьмак», основанном на романах А. Сапковского, с одной стороны, сохранена литературная основа; с другой стороны, слишком вольное обращение режиссёра с литературным материалом не способствовало успеху фильма, а также вызвало крайнее недовольство автора.

Третий аспект – влияние фильма на литературную основу. Произведения в жанре фэнтези, как правило, подразумевают многочастность, цикл, некую сериальность. В определённый момент съёмки очередной части фильма и написание очередной книги цикла могут совпасть, как это произошло в случае с серией книг о Гарри Поттере. Момент выхода первого фильма – «Гарри Поттер и философский камень» – совпал по времени с написанием пятой книги – «Гарри Поттер и Орден Феникса». В этой книге у двух второстепенных героев – Ли Джордана и Анжелины Джонсон – появляются новые детали в описании. Ли Джордан описан как «высокий мальчик с дредами на голове» [5: 179], а Анже-

лине Джонсон дана характеристика: «высокая чернокожая девушка с длинными косичками». [5: 221] Очевидно, что такие детали появились в книгах благодаря актёрам, сыгравшим в фильме, – до пятой книги внешность этих персонажей автор никак не комментировала. Таким образом, читатель понимает, что для автора экранизация – не просто перенос книги на экран, но визуальное воплощение стало во многом неотделимым от литературного оригинала; что мир Гарри Поттера существует не только последовательно – сначала в книге, а после – в кино, но и параллельно – в литературе и в кинематографе.

Сегодня влияние кинематографа именно на фантастическую литературу, особенно на литературу фэнтези, несомненно. Каждое заметное и интересное произведение в этом жанре непременно становится объектом внимания киноиндустрии; причём зачастую одним только экранным воплощением ситуация не ограничивается. Индустрию вокруг книги, которую каждый может трактовать и воспринимать по-своему, создать сложно; но возможна индустрия на основе фильма, предлагающего единый для всех образный ряд. Визуальный ряд фильма переносится в компьютерные игры по мотивам того или иного произведения, выпускаются сувениры, огромное количество полиграфической продукции, в том числе и переиздания книг, проиллюстрированные кадрами из фильма. Кроме того, вместе с экранизацией читатели и зрители получают максимально точно воссозданный предметный мир произведения: оружие и одежду героев, различные артефакты (Кольцо Всевластья, палочку Гарри Поттера), любые значимые объекты выдуманного мира (Распределяющая Шляпа из Гарри Поттера). Места проведения съёмок остаются частью фантастических миров даже после их завершения – Новая Зеландия как Средиземье, Лондон как мир Гарри Поттера, реальный город Форкс как город, где жили Белла Свон и Эдвард Каллен, герои цикла «Сумерки». Такое поддержание литературного и экранного мифа даёт возмож-

ность всем желающим побывать там, где жили герои их любимых произведений. Таким образом, через экран литературное произведение фантастического жанра получает возможность воплощения в реальности, пусть это воплощение и ограничено чётко определённым визуальным рядом, но без этого оно было бы невозможным. Влияние кинематографа на развитие современной литературы фэнтези неоднозначно. С одной стороны, наблюдается подъём интереса и к литературе, и к кино, стимулируется развитие этих видов искусства; набирает популярность такое явление, как «новеллизация» – перенос мира кинематографического произведения в литературу (наиболее популярными сегодня являются многочисленные новеллизации «Звёздных войн» Дж. Лукаса). С другой стороны, экранный образный ряд благодаря навязчивой рекламе просто не оставляет читателю выбора и пространства для работы собственного воображения, что снижает ценность книги, основы фильма, именно как явления литературы, превращая её просто в расширенную версию сценария. В любом случае, очевидна тенденция к всё большему взаимовлиянию и взаимопроникновению литературы фэнтези и киноискусства; а также возникновению мультижанровых культурных явлений, которые включают в себя, помимо литературного оригинала, киновоплощение, компьютерные игры и создание предметного мира.

Список литературы

1. Арутюнян С.М. Экранизация литературных произведений как специфический тип взаимодействия искусств: Дис. ... канд. филос. наук. 09.00.04. М., 2003.
2. Вяткин А. История фэнтези в кино // Мир фантастики. 2003. № 1.
3. Карелин А. История кино. Проблема экранизации // Мир фантастики. 2004. № 15.
4. Невский Б. История кино. Экранизации фэнтези-литературы // Мир фантастики. 2004. № 9.
5. Роулинг Дж. Гарри Поттер и Орден Феникса. М., 2003.
6. Толкин Дж. Р.Р. Письма. М., 2004.

THE ROLE OF CINEMA IN THE DEVELOPMENT OF MODERN LITERARY FANTASY

I.D. Vinterle

The author discusses the problems of modern fantasy literature, and interrelation of literature and cinema. Such works as «The Lord of the Rings», «Harry Potter», «Twilight» are analyzed in the article.

Keywords: fantasy, screening.