ЛИТЕРАТУРА И КИНО

Муштарий Эркинова
Студентка 1 курса
Чирчикский государственный педагогический университет
Кафедра методики обучения русскому языку и литературе
Электронная почта: erkinovamushtariy05@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Данная работа исследует взаимосвязь между литературой и кинематографом, влияние литературных произведений на кинематограф и в то же время рассматривает, как кино влияет на литературу. В работе подробно анализируются различные аспекты этого сотрудничества, включая адаптации литературных произведений на экране, использование литературных приемов в сценариях и создание литературных произведений на основе фильмов. Эта работа помогает разбираться в сложной взаимосвязи между литературой и кинематографом, что является актуальной и интересной темой для всех любителей искусства.

Ключевые слова: литература, кино, адаптация, сценарий, влияние, культура, искусство.

ABSTRACT

This work explores the relationship between literature and cinema, the influence of literary works on cinema, and at the same time examines how cinema affects literature. The paper analyzes in detail various aspects of this collaboration, including the adaptation of literary works on the screen, the use of literary techniques in scripts and the creation of literary works based on films. This work helps to understand the complex relationship between literature and cinema, which is a relevant and interesting topic for all art lovers.

Keywords: literature, cinema, adaptation, script, influence, culture, art.

Литература и кино – две формы искусства, имеющие свои особенности и традиции, но несмотря на это, они переплетаются и взаимодействуют друг с другом. В данной статье мы рассмотрим связь между литературой и кинематографом, их взаимное влияние и возможности совместного творчества. Исторически, литература и кино развивались параллельно и независимо друг от друга. Литература существовала много веков до появления кино, в то время как

кино, как искусство, возникло только в конце 19-го века. Литература всегда играла важную роль в культуре общества, передавая истории, идеи, эмоции и моральные ценности. Кино же, благодаря своей способности иллюстрировать и визуализировать события, стало новым средством персонализации историй, кроме того, оно обладает большим широкомасштабным потенциалом. Переход от литературы к кинематографу был насыщенным процессом. Множество классических произведений мировой литературы нашли свое отражение на большом экране, а книги стали источником вдохновения для многих известных фильмов. Примеры таких адаптаций можно найти во всех жанрах кино, от приключений и фэнтези до драм и научной фантастики. Благодаря адаптации литературных произведений, кино получает уже известный и проверенный материал, и при этом книги обретают новую целевую аудиторию и популярность.

Кроме того, иногда кино может вдохновить литературу. Популярные фильмы и сериалы вселяют в писателей и сценаристов новую энергию и идеи для создания прекрасных и уникальных произведений. Возникают книги, основанные на сценариях культовых фильмов, и это доказывает, что литературные и фильмовые миры обладают творческой источниками друг для друга. Кинематограф, в свою очередь, дает литературе новые возможности. Фильм может визуализировать сюжет, персонажей, атмосферу и многое другое. Это позволяет зрителю глубже погрузиться в историю, ощутить эмоции героев и понять их взаимодействие. Кино расширяет границы творчества, предоставляя новые форматы непосредственного восприятия, а это, в свою очередь, стимулирует писателя в исследовании глубины человеческой психологии и создании новых взглядов на мир.

Исследуя структуру кинообраза, отмечая его качественное своеобразие, нетрудно обнаружить его близость, родство с литературной образностью. Скажем, крупный план - прием выделения изображаемого предмета, как бы приближающий его временами к глазам читателя, мы нередко встречаем в произведениях Л. Толстого, который, как известно, придавал большое значение детали как средству психологической характеристики. Известен литературе и повествовательный прием торможения действия. Монтаж - способ отбора и сопоставления, а в конечном счете и обобщения - был известен литературе (да и некоторым другим искусствам) задолго до изобретения кино. В определенном смысле можно говорить о «монтажной» организации живописной картины, о «монтажном» характере симфонизма в музыке. Поэтика кино, освоив и развив эти средства и приемы, придала им новые качества.

Литература – один из краеугольных камней современной художественной кинематографии. Это находит свое прямое подтверждение в возрастающем значении сценария, который является основой картины и определяет ее содержание, образный строй, жанровое и стилистическое решения. Роль сценария особенно возросла в звуковом кино, когда живое звучащее слово пришло на смену по необходимости лаконичным, по преимуществу информационным титрам-репликам. Слияние слова и движущегося изображения вооружило кинематограф поистине могучим оружием идейно-эстетического воздействия на многомиллионную аудиторию. Сценарий, при всем своеобразии литературной формы, обусловленном природой кино и отличающем это драматургическое произведение как от театральной пьесы, так и от других жанров словесного искусства, есть прежде всего явление литературы. [1, С 3–30] В нем достигается естественный сплав драматического действия с элементами эпического повествования. Последующие необходимые модификации литературного сценария в сценарии режиссерском (рабочем, съемочном), который уже содержит и детальный план реализации, «овеществления» замысла писателя-сценариста, с точной разбивкой на кадры, с указанием планов, их метража, изобразительного решения и т. п., не касаются сущности драматургии. [2, С. 10–14] А кинодраматургия подчиняется основополагающим законам литературного, словесного творчества.

Первоэлементом сценария является слово, фильм есть экранизация сценария, т. е. перевод литературной образности в ряд зримых динамических образов. Естественно, сценарист обязан считаться с метражом, объемом будущего фильма, предусматривать возможные режиссерско-операторские решения. Помимо диалогов и монологов, сценарий обычно содержит описания обстановки, атмосферы действия, лаконичные характеристики действующих лиц, их взаимоотношений, внешнего облика, поведения. Современный литературный сценарий испытывает тенденцию к многожанровому развитию (кинороман, киноповесть, киноновелла и т. д.). [6, С. 15–56] Оказывая воздействие на кино, прямое или опосредованное, литература в свою очередь испытывает обратное влияние кинематографии, ее стилистики, композиционных приемов, образной системы, ритма. Кстати, это предсказывал еще на заре «синема» Л. Толстой. Т. н. кинематографическое видение, монтажное построение эпизодов, быстрая смена кадров, присущий киноязыку лаконизм и пр. характерны для мн. произведений современной прозы, драматургии и поэзии. [3, С. 4–15] Съемкой фильмов по произведениям русской классической литературы

занимались еще в советские времена. Эту традицию также перенял и российский кинематограф, например:

«Жестокий романс» – Фильм стал первой драмой, снятой режиссером Эльдаром Рязановым в 1984 году. В основу сценария легла пьеса А. Островского «Бесприданница». **«Дама с собачкой» –** Студия «Мосфильм» сняла фильм по повести А. П. Чехова «Дама с собачкой» в 1960 году и приурочила его к столетию со дня рождения писателя. Режиссером назначили Иосифа Хейфица. **«Собачье сердце»** – Экранизация одноименной повести М. Булгакова вышла в 1988 году с черно-белым изображением. Режиссер В. Бортко сам занялся сценарием, добавив фразы из других произведений писателя. **«Война и мир»** Роман Л. Толстого экранизировал режиссер Сергей Бондарчук в 1967 году. **«Вий» –**Экранизацией одноименной повести Н. Гоголя занялось сразу два режиссера – К. Ершов и Г. Кропачев. Картина вышла в прокат в 1967 году. **«Мертвые души»** – Фильм снят по одноименному произведению Н.В. Гоголя в 1984 году режиссером М. Швейцером. **«Анна Каренина»** – Экранизацией драмы занялся режиссер А. Зархи. Картина вышла в прокат в 1967 году. **«Мастер и Маргарита»** – Несколько попыток экранизировать произведение Булгакова окончились неудачей. В 2005 году снять фильм по роману удалось В. Бортко. Премьера этого телесериала из 10 фрагментов состоялась на канале «Россия».

В современном мире литература и кино обнаруживают все больше взаимодействий. Фильмы часто становятся экранизациями популярных книг, а писатели охотно сотрудничают с сценаристами для создания телевизионных сериалов или фильмов на основе своих произведений. Такое партнерство полезно как для литературы, так и для киноиндустрии, так как они могут обмениваться идеями и взаимно поддерживать друг друга.

REFERENCES

1. Вартанов Ан., Образы литературы в графике и кино, М., 1961.
2. Гуральник У. А., Русская литература и советское кино. М., 1968.
3. Добин Е., Поэтика киноискусства, М.,1961.
4. Крючечников Н., Слово в фильме, М., 1964; от замысла к фильму. [Сб. ст.], М., 1963.
5. Фрейлих С, Фильмы и годы. Развитие реализма в киноискусстве, М., 1964; Литература и кино, Сб. ст., М.-Л., 1965.
6. Шкловский В., за сорок лет, М., 1965.