

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра русской и зарубежной литературы

**Сопоставительный анализ экранизаций романа
Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» как материал для создания
кинорецензии**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 5 курса 521 группы
Направления 42.03.02 журналистика
Института филологии и журналистики

Михеева Владислава Сергеевича

фамилия, имя, отчество

Научный руководитель

профессор, д.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Е.Г.Трубецкова

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

зав.кафедрой, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Ю.Н. Борисов

инициалы, фамилия

Саратов 2023

Целью дипломной работы стал сопоставительный анализ трёх экранизаций романа «Доктор Живаго» и создание собственной рецензии на одну из них.

Для достижения поставленной цели было необходимо выполнение следующих **задач**:

1. с опорой на теоретические работы рассмотреть проблемы киноадаптации литературного текста;
2. провести опрос, демонстрирующий отношение зрителей к экранизации художественных произведений;
3. проанализировать сюжетную трансформацию, специфику киноязыка, раскрытия образов персонажей в экранизациях:
 - «Doctor Zhivago» (Доктор Живаго), режиссёр Дэвид Лин (фильм, 1965 г.);
 - «Doctor Zhivago» (Доктор Живаго), режиссёр Д. Кампиотти (мини-сериал, 2002 г.) ;
 - «Доктор Живаго», режиссёр А. Прошкин (телесериал, 2006 г.)
4. Учитывая специфику жанра, создать собственную кинорецензию на экранизацию романа.

Во **Введении** содержится анализ отзывов на роман «Доктор Живаго», с упором на оценку визуальности творчества писателя, а также материалы современных исследований, изучающих эту тему; формулируются цель и основные задачи и работы, анализируются особенности жанра кинорецензии.

Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» до своей публикации получил от друзей писателя как восторги, так и сдержанную критику. А.А. Ахматова писала, что видит в романе множество страниц «совершенно непрофессиональных», и чувствует желание «схватить карандаш и перечеркивать страницу за страницей крест-накрест». Тем не менее, она

отметила гениальность пейзажей в романе — «<...> равных им в русской литературе нет. Ни у Тургенева, ни у Толстого, ни у кого»¹.

Роман и личность автора подверглись суровой критике стороны ЦК КПСС и Союза писателей СССР. Можно отметить письмо Пастернаку от членов редколлегии журнала «Новый мир», от 1956 года. В нём критикуется оценка автором событий Октябрьской революции и гражданской войны, неприятие социальных перемен². Позже писателю была присуждена Нобелевская премия по литературе, что вызвало новую волну осуждения и травли Пастернака на Родине. Совсем другого мнения о романе, предсказуемо, придерживалась зарубежная и эмигрантская пресса. Писатель М. Слоним считал, что роман «аполитичен, полон «спокойной веры в грядущее освобождение от “построенного социализма” и “социалистического реализма в искусстве”».³

Роман становится предметом множества исследований и в наше время. И.П. Смирнов называет роман Пастернака «кинороманом», выделяя в романе приемы монтажа и сходства некоторых сюжетных моментов с произведениями советских режиссёров⁴.

Для выполнения целей работы было необходимо исследовать жанр кинорецензии. Общими признаками жанра является публицистический тип изложения, четкое проявление авторского «Я», эмоциональность и максимально возможная объективность. Кинорецензии можно разделить на гранд-рецензии и мини-рецензии; поли-рецензии и моно-рецензии⁵.

Глава 1. Проблемы киноадаптации художественного текста
включает в себя 3 параграфа.

¹ Чуковская, Л.К. Сочинения. В 2 т. Т. 2 / Л.К. Чуковская. М.: Гудьял-Пресс, 2000. С. 98

² Письмо членов редколлегии журнала «Новый мир» Б.Л. Пастернаку по поводу рукописи романа «Доктор Живаго», Сентябрь 1956 г. // Б. Л. Пастернак: pro et contra. Т. 2. С. 91.

³ Литературный обзор. Роман Пастернака, Русское Воскресение (Париж), 19 июля 1958 г. // Б. Л. Пастернак: pro et contra. Т. 2. С. 232.

⁴ Смирнов, И.П. «Доктор Живаго» и его отношение к киноискусству / И.П. Смирнов // «Любовь пространства...»: Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. М. : Языки славянской культуры, 2008. С. 319-350.

⁵ Ртищева, В.А. Кинорецензия как жанр журналистики / В.А. Ртищева // Слово в науке .2022. №7. С. 16.

1.1. Особенности киноязыка

Основная цель создателей фильма, по мнению Ю.М. Лотмана и Ю. Цивьяна «Диалог с экраном» — внушить зрителю формулу отношения практического мира и киномира. Это отношение всегда присутствует в сознании зрителя и создателя фильма, и является составляющей поэтики кино⁶.

Киносюжет обладает своей спецификой, которая становится особенно явной в случае экранизации прозы. Авторы приводят в пример фильм А. Куросавы «Расёмон» (1950), экранизацию рассказа Р. Акутагавы «В чаще». В рассказе мы анализируем разные версии произошедших событий и сравниваем их. В фильме изображение этих версий происходит на экране, что наделяет каждую версию убедительной силой и демонстрирует многоликость действительности.

Существует отдельная психология киноязыка, которая учитывает и регулирует психологию зрителя. Важно понимать, что психология кино, в понимании авторов, изучает не то, как создается фильм, а как он воспринимается. Авторы сравнивают зрителя с компьютером, мыслящим устройством, которое расшифровывает фильм — программу, задающую ход наших мыслей.

1.2. Специфика экранизации литературных произведений

К.Ю. Игнатов заявляет, что экранизация — процесс выражения средствами кино художественного содержания и стилистических особенностей литературного произведения, <...> интерпретация исходного текста⁷.

Перевод языка литературы на язык кино может вызвать трудности. Создатель фильма может неверно интерпретировать оригинальный текст, исказить идею первоисточника; на нужные роли могут быть назначены неподходящие актеры. По моему мнению, одна из главных проблем

⁶ Лотман, Ю.М. Цивьян, Ю.Г. Диалог с экраном / Ю. М. Лотман, Ю. Г. Цивьян // Таллинн.: Александра, 1994. С. 8

⁷ Игнатов, К.Ю. От текста романа к кинотексту: Проблема сохранения авторского стиля / К.Ю. Игнатов // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. № 2 С. 58

экранизации литературы — попытка режиссёров и сценаристов уместить текст первоисточника в рамки полнометражного фильма, когда очевидно, что это не удастся сделать, не сократив оригинал.

1.3. Книга или фильм? (анкетирование зрителей)

Этот параграф содержит результаты анонимного опроса в сети Интернет, с помощью платформы Google Формы. В выборку попало 93 человека.

По ответам на вопросы удалось сделать выводы. Зрителям важно увидеть на экране любимившихся им персонажей в исполнении подходящих актёров, а также соответствие сюжета фильма оригинальному произведению. Расширение сцен и событий оригинала зрителя волнует меньше всего.

Большинство респондентов указало, что мнение критиков-киножурналистов не может изменить их решение о просмотре экранизации их любимого произведения. Зритель хочет составить собственное мнение о адаптациях любимых книг.

Не все респонденты сумели назвать известных им современных российских критиков. Российская кинокритика обычному зрителю не особо известна, названы были известные медийные личности и блогеры.

Большинство опрошиваемых нейтрально относятся к разделению одного литературного произведения на несколько полнометражных фильмов. Зрители не хотят, чтобы их любимые произведения, без необходимости, «сжимали» в один фильм.

К более вольным экранизациям, которые берут оригинальное произведение лишь за основу сюжета, но не воплощают его полностью, зрители в большинстве своем относятся нейтрально. Таких произведений не так уж и много.

Чуть большее количество людей считают, что удачные и неудачные экранизации могут повлиять на их мнение о первоисточнике, при учёте, что зрители не были ознакомлены с ним изначально. Можно прийти к выводу,

что в зависимости от того, понравилась ли экранизация зрителю, он может ознакомиться или не ознакомиться с оригиналом.

На противоположный вопрос (когда человек знаком с первоисточником, но не смотрел экранизацию), абсолютное большинство ответило, что знакомство с первоисточником меняло взгляд на адаптацию. Люди охотнее будут смотреть то, с чем раньше знакомы.

Можно сделать вывод — хорошая экранизация должна переносить литературное произведение в другой формат без утраты оригинального смысла, при этом пользуясь возможностями кино как вида искусства, опираясь на возможные кинематографические качества изначального текста.

Глава 2. Сопоставительный анализ экранизаций романа Пастернака состоит из 3 параграфов, посвященных истории создания фильма/сериала, характеристике актерского состава, трансформации сюжета романа, особенности киноязыка.

2.1 «Doctor Zhivago» (Доктор Живаго), фильм, 1965 г., режиссёр Дэвид Лин

2.1.1. История создания фильма, актерский состав

Доктор Живаго 1965 года — «эпическая драма» режиссёра Дэвида Лина, созданная по мотивам романа Бориса Пастернака. Д. Лин прославился как режиссер-идеалист, приверженец «большого стиля», в фильмах которого частные истории людей переплетаются с изображением эпохальных исторических событий. Съёмки фильма проходили в Испании, Канаде и Финляндии. На роль Ларисы Антиповой Д. Лин пригласил малоизвестную английскую актрису Джули Кристи. На роль центрального персонажа фильма, Юрия Живаго, был приглашен египтянин Омар Шариф, который долго не мог поверить в серьезность намерений Лина. Будучи египтянином со смуглой кожей, он не мог представить свое соответствие русскому типу. В фильме была серьезно расширена роль Евграфа Живаго, его роль исполнил Алек Гиннес. Роль Тони Громеко досталась

Джеральдин Чаплин, дочери Чарльза Чаплина и Уны О'Нил. Для неё эта роль стала дебютной.

Экранизация имела зрительский успех, фильм получил пять «Оскаров». Тем не менее, фильм подвергся критике. Американский кинокритик Дэйв Кер писал, что фильму не удастся использовать хронометраж для создания комплексного психологического эффекта, а также отметил слабую актерскую игру Омара Шарифа⁸.

2.1.2. Трансформация сюжета романа

В данном подпараграфе мною приводятся основные отличия сюжета фильма от первоисточника. В фильме была существенно расширена роль брата Юрия Живаго, Евграфа. Он оказался рассказчиком всей истории, в то время как в самой книге Евграф эпизодически и как будто бы из ниоткуда появляется в самые трудные моменты жизни Юрия.

За весь фильм не прозвучит ни одного стиха. Мы, как зрители, никак не можем оценить дар Живаго. В связи с этим теряется отдельный смысловой пласт оригинального романа. Я считаю отсутствие поэтической составляющей проблемой зарубежных экранизаций.

2.1.3. Особенности киноязыка

В фильме имеются распространенные приемы для плавных переходов сцен, такие как косая склейка, плавные переходы одной сцены в другую. Мне бы хотелось отдельно отметить Омара Шарифа в роли Юрия Живаго и Алека Гиннеса в роли Евграфа Живаго. Шариф сумел достоверно воплотить на экране образ русского доктора. Шариф реалистично изображает как восторг, так и страдание, страх или презрение. Алек Гиннес изображает несколько другого Евграфа Живаго, которого мы могли бы представить при прочтении романа, но роль его персонажа значительно расширена и приобрела статус рассказчика. Переходя к выводам, я считаю фильм Дэвида Лина качественной исторической драмой, которая достойно переносит на экран сюжетный пласт романа.

⁸ Kehr, D. Doctor Zhivago (15 марта 1985) /D. Kehr [Электронный ресурс] : [сайт]. URL: <https://chicagoreader.com/film/doctor-zhivago-2/> (Дата обращения 10.01.2023)

2.2. «Doctor Zhivago» (Доктор Живаго), мини-сериал, 2002 г., режиссёр Джакомо Кампиотти

2.2.1. История создания экранизации, актерский состав

Доктор Живаго 2002 года — британский мини-сериал, снятый режиссером Джакомо Кампиотти. Над сценарием работал Эндрю Дэвис, сценарист, известный адаптациями литературной классики для малого экрана. В главных ролях — Ханс Мэтисон (Юрий Живаго), Кира Найтли (Лариса Антипова), Сэм Нил (Виктор Комаровский). Сериал снимался в Словакии и Чехии. Сериал получил позитивные отзывы критиков. Фильм хвалили за качество и более душевно-личную историю, нежели в эпическом кино 1965 года⁹.

2.2.2. Трансформация сюжета романа

Так же как и в предыдущей адаптации, тут мы оцениваем поэтический талант Юрия только по мнению окружающих. Тем не менее, в сериале присутствует робкая попытка добавить в него дух поэзии. Мы видим в сериале Маяковского и Блока¹⁰.

Изменена концовка — по возвращению в Москву Юрий возвращается к врачебной практике и умирает не в трамвае, а в кафе. У Лары и Юрия родился сын, а не дочь. На похоронах Юрия Лара получает тетрадь с его стихами. В тот же день её арестовывают, она успевает передать тетрадь сыну и спасти его.

2.2.3. Особенности киноязыка

Сериал Кампиотти довольно смел в некоторых моментах относительно киноязыка. В нём используются кадры реальной кинохроники.

Виктор Комаровский в исполнении Сэма Нила становится инфернальным дьяволом-соблазнителем, чуть ли не стереотипным «британским злодеем».

⁹ McFarland, M. Best and worst of idealistic Zhivago is evident in Masterpiece Theatre's creation (1 ноября 2003) / M. McFarland [Электронный ресурс] : [сайт]. URL: <https://www.hansmatheson.org/best-and-worse.html> (Дата обращения 13.01.2023)

¹⁰ Doctor Zhivago, 2002, режиссёр Джакомо Кампиотти

Сериал мне кажется намного ближе к оригиналу, чем фильм Д. Лина. В нем нет изменений сюжета ради более «зрелищного» сценария, нет спорных решений в кастинге актеров.

2.3 «Доктор Живаго», телесериал, 2006 г., режиссёр Александр Прошкин

2.3.1. История создания телесериала, актерский состав

Сериал Александра Прошкина, созданный по сценарию Юрия Арабова, стал первой российской экранизацией романа. Фильм вышел через полгода после окончания работы над ним, был выкраден пиратами и продавался на DVD в 2005 году. Главные роли достались Олегу Меньшикову, (Юрий Живаго), Варваре Андреевой (Тоня Громеко), Чулпан Хаматовой (Лара Антипова) и Олегу Янковскому (Виктор Комаровский).

2.3.2. Трансформация сюжета романа

Несмотря на отличия от оригинального текста, эту экранизацию я считаю наиболее близкой к роману по духу и содержанию. Во многом этому помогает увеличенный хронометраж¹¹ (почти 11 часов) и включение в повествование поэзии. Стихотворения цитируются в каждом эпизоде сериала.

Говоря об актерской игре, нельзя не похвалить не только дуэт двух Олегов — Янковского и Меньшикова, но и весь подбор актёров. В сериале эпизодические роли играют Андрей Краско (дворник Маркел), Максим Аверин (партизан Памфил), Инга Стрелкова-Оболдина (Шура Шлезингер).

Расширена роль Шуры Шлезингер. Отчасти она перенимает судьбу Лары — последний раз Шуру мы видим замученной в застенках НКВД, в финальном эпизоде. В сериале не упоминается исчезновение Лары в трудовых лагерях. Авторы акцентировали значимость поэтического дара Живаго, а в финале фильма усилили трагизм судьбы героев, что не противоречит замыслу автора – написать роман о поколении, «отпавшем от истории».

2.3.3. Особенности киноязыка

¹¹ Доктор Живаго, 2006, режиссёр Александр Прошкин

Экранизация режиссёра Александра Прошкина — самая близкая к тексту из всех адаптаций. Изменения и расширения не исказили тему оригинального текста, но развили и дополнили её. Актерский состав в этой экранизации вызывает восторг, в частности — Виктор Комаровский в исполнении О.И. Янковского.

Глава 3. Рецензия на фильм «Doctor Zhivago» (реж. Д. Лин, 1965 г.) состоит из рецензии на фильм Д. Лина. Данная рецензия представляет из себя мини-рецензию и моно-рецензию.

Мною отмечена «экзотичность» экранизации (год выхода, личность режиссера и сценариста, подбор актера-египтянина на роль русского).

Высокой оценки в моей рецензии удостоился визуальный ряд картины, за которую отвечал оператор Фредди Янг, в частности – достоверность декораций и масштабных пейзажей. Похвалы удостоилась также и музыкальное сопровождение от композитора Мориса Жарра. Критике подверглись включенные в фильм сюжетные и музыкальные «балалаечные» мотивы, вынужденные сокращения и отсутствие в фильме поэзии в любом виде.

В рецензии я отметил как удачную игру всех исполнителей главных ролей. Единственная претензия была высказана к актерской игре Джули Кристи, исполняющей роль Лары Антиповой. Её актерская игра показалась мне недостаточно эмоциональной.

Был сделан вывод — фильм имеет большую самостоятельную ценность и занимает место в мировом фонде кинематографа. Сложностью в написании собственной рецензии на фильм Д. Лина стала минимизация сравнений с более поздними адаптациями. Сериалы Д. Кампиотти и А. Прошкина — замечательные произведения искусства, снятые в другое время. Фильм Д. Лина — очень смелый проект, исполнение которого нужно оценивать по принципу историзма.

В **Заключении** подводятся итоги работы. Перечислены основные проблемы экранизации литературных произведений (хронометраж, вырезанные при адаптации эпизоды и персонажи, искажение идеи оригинала). Отчасти эти вопросы могут быть решены за счет увеличения экранного времени с сериале, примером здесь может служить экранизация «Доктора Живаго» А. Прошкина.

Для создания собственной рецензии на экранизацию литературного произведения важно детально знать текст произведения и его восприятие современниками — такое знание позволяет оценить, насколько бережно создатели фильма перенесли на экран идею литературного произведения, или, наоборот, насколько сильно исказили изначальный замысел автора. Не менее важна и история создания кинофильма, нюансы в процессе подбора актеров. Эта информация может дать объяснение решениям сценариста и режиссёра. Знакомство с другими адаптациями, если таковые имеются, позволяет провести сравнительный анализ, выделить различия, недостатки и преимущества каждой экранизации, сравнить разные интерпретации сцен и персонажей из первоисточника.