

УДК 372.882

Л.Н. САВИНА, Е.Е. МАЧЕЕВА
(Волгоград)

**ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И РАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗА РАССКАЗА И.А. БУНИНА «ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ»
И ФИЛЬМА ЛЬВА ЦУЦУЛЬКОВСКОГО
«ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛЮБОВЬ»**

*Рассматривается проблема взаимодействия литературы и киноискусства
в процессе сравнительного анализа художественного текста
и его визуального воплощения.*

*Ключевые слова: анализ, сравнение, кинематограф,
литература, восприятие.*

В современной школе широкое применение получили инновации, помогающие ученикам познавать и воспринимать информацию в необычном и интересном виде. Использование на уроке кинофрагментов или экранизаций произведений классической литературы помогает погрузиться в культурный контекст эпохи: показать предметы быта, подчеркнуть существенные детали облика персонажей, услышать речь, музыку, характерную для определенного времени. Сочетание подвижного изображения и звука создает иллюзию присутствия в виртуальном мире и вызывает у школьников эмоциональные реакции более сильные, чем при чтении. По мнению Д.И. Субботина, «использование кинематографических трактовок в процессе работы над художественным текстом является не только ключом к постижению его поэтики, но и стимулом к личностному прочтению литературного первоисточника, способствует созданию каждым из учащихся своей собственной интерпретации прочитанного» [5, с. 9].

Учитывая эмоциональный и рациональный аспекты восприятия и анализа произведений различных видов искусств, мы предлагаем старшеклассникам обратиться на уроке литературы к рассказу И.А. Бунина «Холодная осень» (1944 г.) и его экранизации – фильму Льва Цуцульковского «Посвящение в любовь» (1994 г.). Несомненно, сопоставление словесного и визуального ряда способствует углубленному постижению учениками идейного замысла «литературного первоисточника и лучшему пониманию своеобразия его поэтики, помогает школьникам эмоционально пережить текст, увидеть общность и различие в эстетическом освоении мира столь разными видами искусства, какими являются литература и кино» [Там же, с. 12]. Не случайно режиссер, создавая сценарий своей киноверсии, прибегал к таким приемам интертекста, как текстовая аппликация и цитирование.

Выясняя первичное восприятие учениками текста рассказа, мы, используя прием устного словесного рисования, просим ответить, какими они представляют себе главную героиню, ее родителей и жениха. После того как старшеклассники выскажут свое мнение, предлагаем им соотнести это видение с кадрами фильма Льва Цуцульковского «Посвящение в любовь», снятого в 1994 г. по мотивам рассказов И.А. Бунина. Начало фильма, как правило, вызывает самые разнообразные эмоции. Если свое произведение писатель начинает со слов: «В июне того года он гостил у нас в имении» [1, с. 644], то кинофрагмент открывается стихотворением И.А. Бунина «Сказка» (1903–1904 г.): «... И снилось мне, что мы, как в сказке» [2, с. 254]. Почему Л. Цуцульковский обратился именно к этому стихотворению? Помогает ли оно лучше понять идею рассказа? Данные проблемные вопросы позволят в дальнейшем организовать сравнительный анализ текста и его визуальной версии.

В стихотворении лирическому герою снится сказочный сон, в котором он и его возлюбленная наслаждаются великолепием картин природы: «Был летний светозарный полдень, / Был жаркий день, и озарен / Весь лес был солнцем, и от солнца / Веселым блеском напоен» [Там же, с. 254]. Режиссер по-

казывает юношу и девушку, катающихся на лошадях в поле под теплым летним солнцем, кажется, что в этом мире ничто не сможет их разлучить. Использование стихотворения И.А. Бунина «Сказка» помогает Л. Цуцульковскому подчеркнуть контраст возвышенной мечты и жестокой реальности, существующей за пределами солнечной поляны. Эта сцена – всего лишь трогательное воспоминание, о чем свидетельствуют последние строчки «Сказки»: «Мне снилась даль, мне снилась сказка, / Мне снилась молодость моя» [2, с. 255]. Не случайно в конце прогулки главная героиня признается, что счастливее этого вечера в ее жизни уже ничего не будет. Эта фраза и становится ключом к пониманию рассказа и его киноверсии.

Обратим внимание старшеклассников на художественные приемы, которые использует писатель и режиссер, прежде всего на «изображение разными планами, от общего до укрупнения мельчайших деталей» [4, с. 11]. По мнению Е.К. Соколовой, «в кинематографе крупный план как средство выделения какого-либо героя, черт его характера, или акцентирование сюжетного эпизода или жизненного явления является одним из сильнейших средств создания эмоционального воздействия на кинозрителя» [Там же, с. 11].

В эпизоде, когда герои находятся на прогулке, режиссер показывает их средним планом. Юноша играет на губной гармонике и радостно повторяет отрывок из произведения А.С. Пушкина «С португальского» (1825 г.): «Не завидую царям, / Не завидую богам, / Как увижу очи томны, / Тонкий стан и косы темны» [3, с. 120], а героиня смеется над ним. В рассказе И.А. Бунина «Холодная осень» такого эпизода нет. Мешает ли эта сцена восприятию первоисточника? По наблюдениям учащихся, нет, поскольку данный фрагмент киноверсии не затрудняет понимание произведения: здесь можно увидеть застывшее время, в котором присутствует долгое и нерушимое счастье.

Причиной расставания влюбленных становится Первая мировая война. Мы просим старшеклассников обратить внимание на атмосферу прощального вечера в доме героини. Как соотносится видение данной картины писателем и режиссером? Герои рассказа И.А. Бунина «Холодная осень» находятся в столовой, пьют чай. Автор при помощи стилистической фигуры – антитезы – передает напряженную атмосферу последнего свидания. За окном холодная осень, но окно запотело, значит, внутри дома до сих пор тепло. Внешне герои спокойны, но внутренне тревожны: «Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства» [1, с. 645].

Нет принципиальных отличий в трактовке данной сцены Л. Цуцульковским. На лице юноши можно увидеть страх, он бледен, ему не по себе, в голосе присутствует дрожь и неуверенность. Режиссер добавляет к его внешнему облику говорящую деталь – усы, которые сильно старят героя. На фоне происходящих событий раздается угнетающее тиканье часов, подчеркивающее быстротечность времени.

Отвечая на вопрос, как соотносятся текст и подтекст, старшеклассники отмечают, что в рассказе И.А. Бунина неуютная атмосфера разговора влюбленных в саду разряжается эмоциональным порывом героя: «Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя» [Там же, с. 646]. В этих светлых, наполненных теплом словах юноши слышатся боль и предчувствие вечной разлуки. Не случайно в этом эпизоде возникает характерный для творчества И.А. Бунина образ сада, места, где традиционно происходят многие важные встречи и расставания. Перед нами предстает «символ бунинской любви, <...> трагичной и счастливой одновременно» [6, с. 15], именно здесь, в саду, по-настоящему счастливы герои. Слова юноши «Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?» [1, с. 646] поражают и пугают девушку: «Я подумала: “А вдруг правда убьют?” и неужели я все-таки забуду. <...> И поспешно ответила, испугавшись своей мысли» [Там же, с. 646]. При просмотре фильма мы замечаем, что Л. Цуцульковский не вносит существенных изменений в данный эпизод и бережно сохраняет бунинскую трактовку произведения.

Следует поразмышлять и над символикой названия рассказа. С какой целью И.А. Бунин обратился к стихотворению А.А. Фета «Холодная осень» (1854 г.)?

Какая холодная осень!

Надень свою шаль и капот...

<...>

Смотри – меж чернеющих сосен

Как будто пожар восстает... [1, с. 646].

Используя первую строфу стихотворения, И.А. Бунин меняет эпитет «дремлющих» из оригинального текста на «чернеющих», что придает картине мрачное звучание. В лирическом произведении две темы – природы и любви – тесно переплетаются между собой.

Главный герой рассказа «Холодная осень» произносит: «Как будто пожар восстает» [Там же, с. 646], приводя в недоумение свою возлюбленную. Она не понимает, что это за пожар. Можно предположить, что молодого человека переполняет страсть, которую он пытается выразить, используя стихотворение А.А. Фета. Девушка же не видит тот пожар, который вызвала в душе влюбленного в нее героя.

Присутствует ли лирическое начало в киноверсии? В фильме «Посвящение в любовь» режиссер, следуя за текстом И.А. Бунина, также использует стихотворение А.А. Фета «Холодная осень». Однако он не показывает дальнейшую судьбу героини, не включает в сценарий слова о том, как она «встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар» [Там же, с. 646]. Вместо этого крупным планом показана горько плачущая девушка, а за кадром дается ее внутренний монолог, повествующий о дальнейшей судьбе, в то время как на экране в повозке все дальше и дальше уезжает жених, исчезая за деревьями. Здесь кадр резко обрывается, перед учениками снова предстает лицо молодой девушки, ее дрожащие руки вытирают горькие слезы, текущие по щекам. Счастливая жизнь героини заканчивается, умирает вместе с последним осенним вечером, проведенным вдвоем с любимым. Недаром позже она признается: «... вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер» [Там же, с. 647]. Жизнь проходит, как сновидение, подтверждением чему сложит закадровый монолог, который полностью совпадает со словами И.А. Бунина в рассказе «Холодная осень»: «Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни – остальное ненужный сон» [Там же, с. 647].

Не случайно героиня мысленно вновь и вновь возвращается к прощальному свиданию, веря в то, что любимый где-то там ждет ее «с той же любовью и молодостью, как в тот вечер» [Там же, с. 647]. Вспоминает и слова жениха: «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...» [Там же, с. 647]. «Миг» жизни прошел: «Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду» [Там же, с. 647].

Итак, в процессе сравнительного анализа мы замечаем, что и И.А. Бунин, и Л. Цуцельковский делают акцент на раскрытии внутреннего мира героев, показывая обусловленность их поступков голосом «разума» или «сердца». Сопоставление рассказа И.А. Бунина «Холодная осень» и киноверсии Льва Цуцельковского «Посвящение в любовь» в аспекте эмоционального и рационального способствует углубленному пониманию старшеклассниками идейного замысла произведения, особенностей его композиции и своеобразия поэтики первоисточника. Читатели-ученики не просто отвечают на стандартные вопросы аналитического характера, а эмоционально сопереживают героям произведения, визуально погружаясь в мир русской жизни, «унесенной ветром» войн и революций.

Литература

1. Бунин И.А. Полное собрание повестей и рассказов о любви в одном томе. М.: Эксмо, 2016.
2. Бунин И.А. Стихотворения: в 2 т. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, Вита Нова, 2014.
3. Пушкин А.С. Собрание сочинений: в 10 т. Стихотворения 1823–1836. М.: ГИХЛ, 1959–1962. Т. 2.
4. Соколова Е.К. Литературный художественный образ и кинообраз. Проблема соотношения и взаимовлияния (на примере киноинтерпретаций романов Ф.М. Достоевского): автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2013.
5. Субботин Д.И. Методика изучения прозы А.П. Чехова с использованием кинематографических трактовок в условиях базового и профильного обучения в 10 классе средней школы: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2004.
6. Щербицкая И.В. Стилистические особенности цикла И.А. Бунина «Темные аллеи»: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Махачкала, 2008.

LARISA SAVINA, ELENA MACHEEVA
(Volgograd)

**THE EMOTIONAL AND RATIONAL ASPECTS OF THE COMPARATIVE ANALYSIS
OF THE STORY “COLD AUTUMN” BY I.A. BUNIN AND THE FILM
“DEDICATION TO LOVE” BY L. TSUTSULKOVSKY**

*The article deals with the problem of the interaction of literature and cinematography in the process
of the comparative analysis of the literary text and its visual realization.*

Key words: analysis, comparison, cinematography, literature, perception.