

РЕЦЕНЗИИ

Челябинский гуманитарий. 2024. № 3 (68). С. 148–150.

ISSN 1999-5407 (print).

Chelyabinskij Gumanitarij. 2024; 3 (68), 148–150.

ISSN 1999-5407 (print).

Рецензия

УДК 070

DOI 10.47475/1999-5407-2024-68-3-148-150

ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР АНИМАЦИИ

Рецензия на книгу: Кривуля Н. Г. Анимация и поэзия: созвучия и диссонансы / Наталья Геннадьевна Кривуля. — М.: ВШТ МГУ, 2022. — 340 с.

Ольга Юрьевна Копылова¹, Алла Михайловна Шестерина²

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

¹o_u_kopylova@mail.ru, ORCID: 0009-0002-3018-4907

²shesterina8@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7270-2376

Аннотация: в рецензии рассматривается монография Н.Г. Кривуля «Анимация и поэзия: созвучия и диссонансы». Анализируется значимость монографии для формирования подходов к интерпретации современных аудиовизуальных практик. Подчеркивается вклад автора в исследование российской анимации в широком медийном и социокультурном контексте.

Ключевые слова: Н. Г. Кривуля, анимация, поэзия, аудиовизуальные медиа.

Для цитирования: Копылова О.Ю., Шестерина А.М. Поэтический мир анимации: Рецензия на книгу: Кривуля Н. Г. Анимация и поэзия: созвучия и диссонансы / Наталья Геннадьевна Кривуля. — М.: ВШТ МГУ, 2022. — 340 с. // Челябинский гуманитарий. 2024. № 3 (68). С. 148–150. doi: 10.47475/1999-5407-2024-68-3-148-150

Review

THE POETIC WORLD OF ANIMATION

Book Review: Krivulya N. G. Animation and poetry: consonances and dissonances / Natalya Gennadievna Krivulya. - M.: VSHT MGU, 2022. - 340 p.

Olga Yu. Copylova, Alla M. Shesterina

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, Leninskie Gory, 1

o_u_kopylova@mail.ru, ORCID: 0009-0002-3018-4907

shesterina8@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7270-2376

Abstract: The review examines the monograph by N.G. Krivulya “Animation and poetry: consonances and dissonances.” The significance of the monograph for the formation of approaches to the interpretation of modern audiovisual practices is analyzed. The author’s contribution to the study of Russian animation in a broad media and sociocultural context is emphasized.

Key words: N. G. Krivulya, animation, poetry, audiovisual media

For citation: Copylova O. Yu., Shesterina A. M. (2024). The Poetic World of Animation: Book Review: Krivulya N. G. Animation and poetry: consonances and dissonances / Natalya G. Krivulya. - M.: VSHT MSU, 2022. - 340 p. *Chelyabinskij Gumanitarij*, 3 (68), 148–150. doi: 10.47475/1999-5407-2024-68-3-148-150

Экранизация поэтических произведений – сложнейший и кропотливый процесс, требующий от авторов немалых усилий. Если в подходе к визуализации прозы творец может опереться на сюжет и в значительной степени привнести свое понимание и свою эстетику в итоговое произведение, то применительно к поэзии это не всегда возможно, а порой и разрушительно для первоисточника. Поэтическое творение, как правило, обладает столь мощной эстетической оригинальностью, что любая попытка проигнорировать ее делает несостоятельным сам вопрос об экранизации. Между тем, исследователи процессов экранизации поэзии единодушны в представлении о том, что визуализация стихотворных произведений – один из эффективнейших способов приобщения к общекультурным ценностям (Асланьян 2021) и канал «расширения поэзии» до границ массовой культуры (Арзуманян 2023). Книга Н. Г. Кривуля «Анимация и поэзия: созвучия и диссонансы» анализирует наиболее успешные практики реализации этого процесса и

опасности, с которыми сталкивается творец в ходе реализации подобных практик.

Важно подчеркнуть, что обращение автора к миру поэзии в его экранном воплощении вряд ли можно назвать случайным. Н. Г. Кривуля – признанный авторитет в области исследования анимации. Ей принадлежит немало работ, направленных на анализ этой формы экранного творчества в широком социокультурном контексте (Кривуля 2012, 2015, 2023). Рецензируемая же нами книга посвящена «экранизации поэзии и связанным с ней вопросам интерпретации поэтических произведений при воплощении их в пространстве экрана средствами анимации» (Кривуля 2022: 2). Как отмечает сам автор, «поэтический текст представляет наибольшую сложность для экранизаций» (Кривуля 2022: 198).

В анализе столь сложного явления исследователь опирается на прочный теоретический фундамент и вводит читателя в увлекательный мир исследования поэтической анимации. В первом разделе книги «Постановка проблемы и теоретическая основа» Н. Г. Кривуля размышляет о тех сложностях, с которыми сталкиваются авторы в выборе подхода при работе с поэтическим текстом, а также о тех решениях, которые они находят. Это раздел имеет немалую хрестоматийную ценность как источник знаний для тех, кто всерьез размышляет над возможностями экранизации литературных произведений.

Однако наибольший интерес в монографии представляют ключевые разделы, в которых автор формулирует собственную концепцию относительно сущности процесса экранизации поэтического произведения вообще и в формате анимации в частности. На основе знаковых для истории анимации произведений таких мастеров, как Вл. Старевич, М. Цехановский, А. Хржановский, Вл. Тарасов, П. Буш, Дж. Ходгсон, исследователь формулирует стройную концепцию видов анимационных экранизаций. Теоретические размышления автора подкрепляются анализом таких шедевров анимации, как «Стрекоза и муравей», «Почта», «Вперёд, время!», «Альбатрос», «Мужчина с красивыми глазами», пушкинский цикл А. Хржановского и др. В числе анализируемых произведений – и знакомые нам с детства мультипликационные фильмы, и контент, рассчитанный на искушенного зрителя.

Так, например, отдельный раздел монографии посвящен анализу экранизации Иваном Аксенчуком поэмы Александра Блока «Двенадцать». Как подчеркивает автор, «съемка фильма о революции была личной инициативой режиссера», что позволило последнему в полной мере реализовать свой творческий замысел, основанный на «иной эстетике, ином изобразительном решении» (Кривуля 2022: 195). Противопоставление авторского начала в произведении И. Аксенчука и традиционных для второй половины XX века подходов в анимации позволяет исследователю поднять сложный вопрос о глубине интерпретации поэзии и о той грани, за которой первоисточник может исчезнуть, а экранное произведение стать самодостаточным. Именно это произведение становится удачным материалом для рассуждения о потенциале экранизации поэзии вообще и поэмы А. Блока в частности. Не случайно в ходе этого анализа автор приводит цитату Ю. Лотмана и Б. Гаспарова: «Композиция “Двенадцати” во многом напоминает построение киносценария для экранизации стихотворного или песенного произведения. Только если там происходило перенесение балаганного текста на экран, то здесь – противоположное: привнесение экрана в поэзию. Деление текста на отдельные сегменты-сцены, линейный переход от сцены к сцене с последовательным драматическим нарастанием дают сюжетную организацию, исключительно типичную для фильмов данного рода... Отчетливо кинематографически – контрастно, с отказом от психологической детализации – даны характеры и конфликт центрального эпизода... Влияние кинематографа ощущается и за пределами новеллистического эпизода поэмы. Сцены с самого начала отчетливо членятся на кадры с отмеченной сменой планов... В определенном смысле обгоняя кинематографическую технику своего времени, но двигаясь в ее русле, Блок создает композиционное напряжение как столкновение двух ритмических рядов кадров» (Кривуля 2022: 197). В самом деле, анализ анимационного произведения И. Аксенчука, созданного на основе поэмы Блока, показывает, как тесно могут быть переплетены миры анимации и поэзии. Более того, выразительные средства анимации могут трансформировать представления зрителя и о литературном произведении, и о ходе истории в целом: «Обращение режиссера к поэме Блока предоставило возможность впервые по-иному показать исторические события средствами анимации, представляя их не только в связке с одним из самых неоднозначных произведений русской литературы, посвященных революции, но и создавая ленту, не несущую традиционный, плакатно-мифологизированный, образ Октября» (Кривуля 2022: 199).

Рассматривая метафорический язык экранизаций, Н. Г. Кривуля обнаруживает заметное сходство между ним и замыслом авторов поэтических произведений. Так, в фильме, как и в поэме Блока, «образ метели становится центральной метафорой революционных преобразований. Разбушевавшаяся стихия предстает в виде неукротимой, беснующейся вьюги, разрушающей и сметающей все на своем пути. Под ее напором рушится мир, все превращается в хаос, и на ногах уже не стоит человек» (Кривуля 2022: 201).

Ветер веселый
И зол и рад.
Крутит подолы,
Прохожих косит

Рвет, мнет и носит ...

Еще один не менее важный для Александра Блока мотив слепоты становится доминантным и в фильме: «Ослепленные стихией бойцы ничего не видят, они не могут распознать не только дороги, но и Христа, они даже не видят того, что их ведет за собой Петька, трижды в поэме совершивший убийство (офицера, Катьки и Ваньки)» (Кривуля 2022: 202). Исследователь настаивает на преемственности образов поэтических и визуальных.

Мысль о потенциале взаимодействия двух разных форм творчества особенно ярко проявляется в главе об анимационной поэзии, которая, по представлению исследователя, может оцениваться как максимальное сопряжение поэтического и визуального начала. Процесс визуализации поэзии в начале XXI века можно считать одной из тенденций, поскольку она из некоего сократовского, закрытого для массы типа творчества во многом превратилась в своего рода питательную среду для авторов новых медиа – блогеров и публикаторов, - начала активно продуцировать развитие комиксов, мемов, уличного граффити. Все это позволяет утверждать, что процессы, рассматриваемые в монографии, являются ключевыми для понимания направления развития современной медиасферы и культуры в целом. А потому рискнем предположить, что книга Н. Г. Кривуля будет интересна не только тем, кого интересуют исследования в области медиатворчества, но и всем, кто неравнодушен к сфере науки и культуры. По меткому замечанию автора Предисловия М. Э. Рогозянского, «написанные в разные годы, как статьи в научных журналах, главы книги, несмотря на некую полистилистичность, делают материал живым, способным к развитию идей и дополнению новыми научными фактами. Автор не претендует на создание теории анимационной экранизации, хотя, вполне очевидно, этот труд значительно приближает науку к её созданию» (Кривуля 2022: 5).

Список источников

Асланьян М. Г. Экранизация поэзии как один из способов приобщения к общекультурным ценностям в образовательном процессе // Наука третьего тысячелетия. Нефтекамск: Мир науки, 2021. С. 214–218.

Арзуманян В. А. Экранизация как функция расширения поэзии // Молодой исследователь к вершинам познания. Пенза: Наука и просвещение, 2023. С. 94–97.

Кривуля Н. Г. Аниматология: эволюция мировых аниматографий. М.: Аметист. 2012. 779 с.

Кривуля Н. Г. Анимационный персонаж. Проблемы типологии. М.: Аметист. 2015. 456 с.

Кривуля Н. Г. Анимация и поэзия: созвучия и диссонансы. М.: Издательство ВШТ МГУ. 2022. 340 с.

Кривуля Н. Г. Анимация и проза: возможности диалога. М.: Издательство ВШТ МГУ. 2023. 520 с.

References

Aslanyan, M. G. (2021). Ekranizatsiya poezii kak odin iz sposobov priobshcheniya k obshchekul'turnym tsennostyam v obrazovatel'nom protsesse [Film adaptation of poetry as one of the ways of introducing general cultural values in the educational process] *Nauka tret'yego tysyacheleniya*. Neftekamsk: World of Science, 214–218 (in Russ.).

Arzumanyan, V. A. (2023). Ekranizatsiya kak funktsiya rasshireniya poezii [Film adaptation as a function of expanding poetry]. *Molodoy issledovatel' k verchinam poznaniya*. Penza: Science and Education, 94–97 (in Russ.).

Krivulya, N. G. (2012). Animatologiya: evolyutsiya mirovykh animatografii [Animatology: the evolution of the world's animatographies]. Moscow: Amethyst. 779 p. (in Russ.).

Krivulya, N. G. (2015). Animatsionnyy personazh. Problemy tipologii [Animation character. Problems of typology]. Moscow: Amethyst. 456 p. (in Russ.).

Krivulya, N. G. (2022). Animatsiya i poeziya: sozvuchiya i dissonansy [Animation and poetry: consonances and dissonances]. Moscow: Publishing house of the Higher School of Television, Moscow State University. 340 p. (in Russ.).

Krivulya, N. G. (2023). Animatsiya i proza: vozmozhnosti dialoga [Animation and prose: possibilities of dialogue]. Moscow: Publishing house of the Higher School of Television, Moscow State University. 520 p. (in Russ.).

Информация об авторах

Ольга Юрьевна Копылова – кандидат педагогических наук, профессор, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; 119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, д. 1; o_u_kopylova@mail.ru

Алла Михайловна Шестерина – доктор филологических наук, профессор, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; 119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, д. 1; shesterina8@gmail.com

Information about the author

Olga Yu. Copylova – Ph.D. in Pedagogical, assistant professor, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, Leninskie Gory, 1; o_u_kopylova@mail.ru

Alla M. Shesterina – Ph.D. in Journalism, professor, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, Leninskie Gory, 1; shesterina8@gmail.com

Статья поступила в редакцию 06.08.2024; одобрена после рецензирования 07.08.2024;
принята к публикации 07.08.2024.

The article was submitted 06.08.2024; approved after reviewing 07.08.2024;
accepted for publication 07.08.2024.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declares no conflicts of interests.