

ВВЕДЕНИЕ В КИНОИСКУССТВО

Форма фильма (продолжение)

Фильмы:

«Волшебник из страны Оз»

Основные идеи:

1. Режиссеры часто создают фильмы, чтобы передать свои идеи и помыслы.
2. Рассмотрим четыре значения фильма «Волшебник страны Оз»: референтное, явное, неявное и симптоматическое.
3. Набор раскрываемых ценностей можно считать социальной идеологией.
4. Принципы киноформы. Это идеи функции, сходства и повторения, различия и вариации развития, единства и разобщенности.

Режиссеры часто создают фильмы, чтобы передать свои идеи и помыслы. Они хотят, чтобы мы поняли смысл, который они вкладывают в фильм.

Давайте рассмотрим четыре значения фильма, которые могли бы быть вложены в «Волшебника страны Оз».

1. Референтное значение – ссылка на реальные события. Во время Великой депрессии торнадо уносит девушку с фермы в Канзасе от ее семьи в мифическую страну Оз. После серии приключений она возвращается домой. Вот таков сюжет фильма. Здесь смысл зависит от способности зрителя идентифицировать конкретные вещи: трудные времена Америки в 1930-х годах и особенности климата Среднего Запада. Зритель, не знакомый с такой информацией, пропустит некоторые смыслы фильма. Мы можем назвать такие осязаемые значения референтными, поскольку фильм относится к вещам или местам, уже наделенным значимостью в реальном мире. Референтное значение играет роль в общей форме фильма. Предположим, что Дороти жила бы не в пустынном сельском Канзасе, а в шикарном районе Беверли-Хиллз. Когда она добралась до страны Оз (перенеслась бы туда, возможно, внезапным наводнением на склоне холма), контраст между людным богатством страны Оз и ее домом не был бы столь же резким. Здесь референтные значения Канзаса и Великой депрессии играют определенную роль в общем контрасте настроения, которое создает форма фильма.

2. Явный смысл – девушка мечтает уйти из дома, чтобы избежать неприятностей. Только после того, как она уходит, она понимает, как сильно любит свою семью и друзей. Ничто из того, что она найдет в другом месте, не сможет заменить их. Если бы кто-то спросил вас о сути фильма – о том, что он пытается объяснить, – вы могли бы ответить примерно так. Возможно, вы бы также упомянули заключительную фразу Дороти: «Нет места лучше дома», как краткое изложение того, что она узнала. Давайте назовем этот вид открыто заявленного значения фильма явным смыслом. Подобно ссылочным значениям, явные значения функционируют в общей форме фильма. Они контролируются контекстом. Например, мы могли бы принять фразу «Нет такого хорошего места в мире, как родной дом» как изложение смысла всего фильма. Но, во-первых, почему мы принимаем это за очень значимую идею? В обычном разговоре это – клише. В контексте фильма эта идея приобретает большую силу. Это произнесено крупным планом, это происходит в конце фильма (формально привилегированный момент), и это относится ко всем желаниям и испытаниям Дороти, напоминая повествовательное движение фильма к ее цели. Это форма фильма, которая придает идее значительный вес.

Попробуем понять, как явный смысл в фильме взаимодействует с другими элементами общей формы. Фраза «Нет места лучше дома» уравновешена всей притягательной фантазией страны Оз. Оз привлекателен, но опасен; дом скучный, но безопасный и любящий. Пытаясь увидеть значимые части внутри большего целого, полезно противопоставлять значимые моменты друг другу. Таким образом, последняя строчка Дороти может быть сопоставлена со сценой, в которой персонажи восстанавливаются после прибытия в Изумрудный город. Мы можем попытаться увидеть в фильме не только Оз или Канзас, но и их взаимосвязь – восторг и риск фантазийного мира в сравнении с комфортом и стабильностью дома. Таким образом, общая система фильма больше любого явного смысла, которое мы можем найти в нем. Вместо того, чтобы спрашивать: «В чем смысл этого фильма?», мы можем спросить: «Как различные значения связаны друг с другом?»

3. Неявный смысл – подросток, которому скоро предстоит столкнуться со взрослым миром, жаждет

возвращения к простоте детства, но в конечном итоге девушка принимает требования взросления. Это более абстрактно, чем первые два значения, которые мы упомянули. Это говорит о том, что «Волшебник страны Оз» – это нечто общее, переход от детства к взрослой жизни.

С этой точки зрения фильм подразумевает, что по мере взросления люди могут захотеть вернуться в явно несложный мир детства. Разочарование Дороти с ее тетей и дядей и ее стремление бежать в место «за радугой» становятся примерами общей концепции подросткового возраста. В отличие от строки «нет места лучше, чем дома», это значение не указано прямо. Мы можем назвать это предположение неявным смыслом фильма. Когда воспринимающие кино приписывают произведениям неявные смыслы, обычно говорят, что они их интерпретируют. Понятно, что интерпретации различаются. Один зритель может предположить, что «Волшебник страны Оз» действительно, о юности. Кто-то может думать, что речь идет о кураже и настойчивости или о том, что это сатира о мире взрослых. Одно из обращений к произведениям искусства заключается в том, что они просят нас интерпретировать их несколькими способами одновременно. Опять же, режиссер приглашает нас выполнить определенные действия: создавая скрытые смыслы, руководствуясь общей формой фильма. Некоторые режиссеры утверждают, что вообще избегают неявных значений. Они оставляют их зрителям и критикам.

Подводя итог, мы не можем сказать, что «Волшебник страны Оз» просто о проблемах подросткового возраста. В повествовательном фильме как явные, так и неявные значения зависят от отношений между историей и стилем. В «Волшебнике страны Оз» Дорога Желтого кирпича сама по себе не имеет никакого значения. Но если мы рассмотрим функции, которые она выполняет в отношении повествования, музыки, цветов и т. д., мы можем утверждать, что Дорога из Желтого кирпича действительно имеет какое-то значение. Сильное желание Дороти пойти домой делает дорогу воплощением этого желания. В то же время, поскольку она сделана из желтого кирпича, что редко встречается в нашем повседневном мире, она обладает некоторыми магическими качествами Оз. В некотором смысле дорога заключает в себе напряженность между страной Оз и Канзасом, которую мы видим на протяжении всего фильма. Мы хотим, чтобы Дороти удалось добраться до Оз и вернуться в Канзас. Таким образом, дорога может предложить темы привлекательности страны Оз и желательности возвращения домой. Интерпретация не должна быть самоцелью. Это также помогает в понимании общей формы фильма. Как только мы заметили, что дорога из желтого кирпича является тематическим элементом, мы можем проанализировать ее функции в более крупных схемах.

Нерешительность Дороти на перекрестке позволяет ей встретить Чучело. Мы могли бы разработать цветовую схему для фильма, контрастирующую с желтой дорогой, красными шлепанцами, зеленым Изумрудным городом и так далее. Таким образом, когда мы интерпретируем фильм, мы должны попытаться согласовать смыслы, которые мы обнаруживаем, с общим формальным развитием фильма.

4. Симптоматическое значение. В обществе, в котором ценность человека измеряется деньгами, дом и семья могут казаться последним прибежищем человеческих ценностей. Эта вера особенно сильна во времена экономического кризиса, например, в США в 1930-х годах. Фраза «Нет места лучше дома» отражает набор ценностей, характерных для всего американского общества. Мы могли бы относиться к неявным смыслам одинаково. Если мы говорим, что фильм подразумевает что-то о подростковом возрасте как о критическом переходном периоде, мы можем предположить, что акцент на подростковом возрасте как особом периоде жизни также является постоянной проблемой американского общества. Таким образом, можно понять явные или неявные значения фильма как следы определенного набора социальных ценностей. Мы можем назвать это симптоматическим значением, и набор раскрываемых ценностей можно считать социальной идеологией.

Смыслы многих фильмов в конечном итоге идеологические, то есть они проистекают из систем культурно-специфических представлений о мире. Религиозные верования, политические взгляды, концепции расы или пола или социального класса, даже наши самые глубоко укоренившиеся представления о жизненных ценностях – все это составляет нашу идеологическую систему взглядов. Мы склонны думать, что наши убеждения являются лучшим объяснением того, каков мир. Но если мы сравним нашу собственную идеологию с идеологией другой культуры или времени, мы увидим, насколько различны многие из этих взглядов. Возможно, в других местах дом и юность не имеют значения, которое они имели в Америке 1930-х годов. В некоторых культурах вообще нет идеи подросткового возраста. Фильмы, как и другие произведения искусства, могут быть исследованы на предмет их симптоматического значения.

Подводя итог: фильмы имеют смыслы, потому что мы их им приписываем. Иногда режиссер ведет нас к определенному смыслу; а мы находим его в другом, о чем режиссер даже не думал. Если мы вовлечены в фильм, мы будем искать референтные, явные, неявные и симптоматические смыслы и значения. Но фильм – это фильм, а не коллекция тем. Создатель фильма, который хочет сделать общее заявление или предложить неявные значения, все равно должен будет проработать фильм в конкретных терминах, с помощью конкретного выбора формы и стиля.

Принципы киноформы

Форма не равна формуле. Ученые открывают мощные законы, управляющие физическим миром, но в искусстве нет законов формы, которым должны следовать все художники. Художники работают в сфере культуры, поэтому многие принципы художественной формы являются предметом некоего общего соглашения. Космическое приключение, такое как «Солярис» Андрея Тарковского, не является ошибкой, потому что оно не следует принятым в «Звездных войнах» принципам. Тем не менее есть некоторые общие принципы, на которые опираются художники, в том числе режиссеры.

Это идеи функции, сходства и повторения, различия и вариации развития, единства и разобщенности. Мы будем использовать «Волшебник страны Оз» для наших основных примеров.

Функция. Если форма является шаблоном элементов, то мы ожидаем, что эти элементы выполняют функции. Они делают что-то в целом. О любом элементе в фильме мы можем спросить, каковы его функции? Мы говорим «функции» во множественном числе, потому что большинство элементов служат нескольким целям. Возможно, для некоторых руководителей MGM песня «Над радугой» имела основную цель – позволить Джуди Гарланд запустить хитовую мелодию. Однако песня подходит к фильму, потому что выполняет определенные повествовательные и стилистические функции. Лирика подтверждает желание Дороти покинуть дом, а упоминание в начале строки о радуге предвещает ее путешествие по небу в красочный Оз.

В «Волшебнике страны Оз» каждый главный герой выполняет несколько функций. Например, мисс Галч, женщина, которая хочет забрать Тото у Дороти, пугает Дороти, в результате та убегает из дома. В Оз она появляется как злая ведьма, которая пытается схватить рубиновые шлепанцы и не дать Дороти отправиться в «Изумрудный город» и вернуться домой. Собака Тото выполняет одну из функций – создавать Дороти проблемы. Спор о Тото заставляет Дороти убежать из дома и вернуться слишком поздно, чтобы укрыться от торнадо. Позже, когда Дороти собирается покинуть Оз, Тото в погоне за кошкой заставляет Дороти выпрыгнуть из восходящего воздушного шара.

Сходство и повторение

В нашем примере шаблона АВАСА мы увидели, как нам удалось предсказать следующие шаги в серии. Одной из причин этого была регулярная структура повторяющихся элементов. Сходство и повторение составляют важный принцип формы пленки. Если бы вы снимали фильм, вы бы постоянно полагались на повторение. Вы должны убедиться, что ваш главный герой появлялся достаточно часто, чтобы его считали центральным в сюжете, и у вас, вероятно, был бы диалог, в котором повторялись основные моменты о целях, конфликтах и темах. Более тонко, вы, возможно, использовали бы так называемые мотивы. Мотив – это любой значимый повторяющийся элемент, который вносит вклад в общую форму. Это может быть объект, цвет, место, человек, звук или даже черта характера.

Чтобы понять Волшебника Унции, мы должны заметить, что у трех фермеров Канзаса есть аналоги в виде Пугало, Оловянного Человека и Трусливого Льва. Мы должны заметить дополнительные отголоски между персонажами в кадре и в фантастике. Такое сходство обычно называют параллелями. Они предлагают нам сравнить два или более различных элемента, подчеркнув некоторое сходство. Например, Дороти говорит, что она чувствует, что знала Пугало и Оловянного Человека раньше. Мотивы могут помочь создать параллели между персонажами и ситуациями. Зритель заметит и даже начнет ожидать, что каждый раз, когда Дороти встречает персонажа в Оз, сцена заканчивается песней «Мы идем, чтобы увидеть волшебника». Этот мотив подчеркивает более широкое сходство между встречами Дороти. Наше признание параллелизма обеспечивает часть нашего удовольствия от просмотра фильма, так же как рифмы способствуют силе поэзии.

Разница или вариация

Режиссер вряд ли будет полагаться только на повторы. Схема АААААА довольно скучная. Также должны быть некоторые изменения, пусть и небольшие. Таким образом, разница, или вариация, является еще одним фундаментальным принципом формы фильма. Странствующая гадалка из Канзаса, профессор Марвел поразительно напоминает старого шарлатана, известного как «Волшебник страны Оз». Велосипед мисс Галч в первой части фильма становится метлой ведьмы в стране Оз.

Параллельные композиции

Поскольку Лев описывает свою робость, персонажи выстраиваются в ряд, чтобы сформировать зеркальное отражение более ранней сцены, в которой другие дразнили Зика за боязнь свиней. Различия между элементами наиболее заметны, когда персонажи сталкиваются. В «Волшебнике страны Оз» желаниям Дороти в разных точках противостоят разные желания тети Эм, мисс Галч, злой ведьмы и волшебника, так что наш опыт фильма связан с драматическим конфликтом. Но конфликт характера – не единственный способ, которым может проявиться формальный принцип различия. Если бы вы снимали фильм, вы бы искали способы противопоставить своих персонажей их окружению. Возможно, вы разместите одного персонажа на природе, а другого – в оживленной городской среде. Вы можете подчеркнуть контрасты костюма, прически или цвета. «Волшебник из страны Оз» представляет противоположности яркого цвета: черно-белый Канзас против красочной страны Оз; Дороти в красном, белом и синем против ведьмы в черном. Установки также противостоят – не только Оз против Канзаса, но и различные локации в Оз. Качество голоса, музыкальные мелодии и множество других элементов играют друг против друга, демонстрируя, что любой мотив может противопоставляться любому мотиву. Как правило, режиссеры меняют свои мотивы и параллели.

Сходство и различие

Сквозь хрустальный шар Злая Ведьма дразнит Дороти. Сравните это с более ранней сценой, в которой гадалка Канзаса использует хрустальный шар меньшего размера. История «Волшебника страны Оз» показывает развитие во многих отношениях. Во-первых, это путешествие из Канзаса через Оз в Канзас. Хорошая ведьма Глинда подчеркивает эту формальную закономерность, говоря Дороти: «Всегда лучше начинать с самого начала». Режиссеры часто строят свои сюжеты вокруг путешествий. «Волшебник страны Оз» также является поиском, начиная с первоначального отделения от дома, отслеживая серию попыток найти дорогу домой и заканчивая поиском дома.

В фильме также есть пример тайны. Мы начинаем с вопроса «Кто такой Волшебник страны Оз?», проходим через попытки ответить на него и заканчиваем ответом на вопрос: «Волшебник – мошенник».

Глядя на сходства и различия между началом и окончанием, мы можем понять общую форму фильма. Сравнение начала и конца показывает, что путешествие Дороти заканчивается ее возвращением домой. Путешествие, поиск идеального места «за радугой» превратилось в поиск пути назад в Канзас. Стилистически начало и конец – единственные части, которые используют черно-белую пленку. Это повторение поддерживает контраст, который создает повествование между страной снов Оз и мрачным пейзажем Канзаса. В конце фильма профессор Марвел приходит навестить Дороти, полностью изменив ситуацию с ее визитом к нему, когда она пыталась сбежать. В начале он убедил ее вернуться домой; затем, как «Волшебник страны Оз», он также представлял ее надежды вернуться домой. Наконец, когда она узнает, что профессор Марвел и фермеры являются основой персонажей ее сна, она вспоминает, как сильно хотела вернуться домой.

Ранее мы предположили, что форма фильма влияет на наши эмоции и ожидания. Теперь мы можем объяснить, почему. Создатель фильма формирует постоянное взаимодействие между сходством и различием, повторением и вариацией. Этот процесс ведет зрителя к активному взаимодействию с фильмом. Форма формирует наш опыт восприятия фильма.

Единство и разобщенность

Когда все отношения, которые мы видим в фильме, четко и экономически взаимосвязаны, мы говорим, что в фильме есть единство. Мы часто называем такой фильм «плотным», потому что, кажется, нет

Книга: Введение в киноискусство
Лекция: Форма фильма (продолжение)
Автор лекции: Гульнара Абикеева

никаких пробелов в его общей форме. Мы чувствуем, что каждый элемент выполняет определенные функции, что мы понимаем сходство и различие между элементами, что форма развивается логически и ни один элемент не является лишним. Общее единство фильма может дать нашему опыту ощущение завершенности и наполненности.

В этой лекции мы рассмотрели некоторые основные способы, которыми фильмы как произведения искусства могут привлечь нас как зрителей. Мы также рассмотрели некоторые общие принципы киноформы. Вооружившись этими общими принципами, мы можем стремиться различать более специфические типы форм, которые являются центральными для понимания киноискусства.

Дополнительные источники по теме лекции:

1. Митта А. Кино между адом и раем.- М., 2012. – 496 с.
2. Макки Р. История на миллион долларов. –М., Альпина нон фикшн, 2019. – 456 с.
3. Червинский А. Как хорошо продать сценарий. – М.: Киносценарии, 1993. – 120 с.
4. Пропп В. Фольклор и действительность. – М.: Наука, 1976. – 327 с.
5. Кокарев И.Е. Кино как бизнес и политика. Современная киноиндустрия США и России. – М.: Аспект-пресс, 2009.