

ЭКРАНИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОГО ЧИТАТЕЛЯ

Игнатьева Е.Д.

г. Чебоксары, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением отдельных предметов», 7 Б класс

Руководитель: Васильева Е.В., учитель русского языка и литературы, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Чебоксары

Актуальность темы заключается в том, что чтение книг всё больше утрачивает свою популярность среди взрослых, молодёжи и школьников. Общественность во всём мире стремится найти эффективные способы, которые могут повысить интерес к чтению. Кино может быть таким средством, поскольку заставляет зрителя думать и чувствовать, искать в образах, представленных в фильмах, воплощение идей и мыслей, оценивать героев экрана, превращая их в образец для подражания. Я считаю, что прочитав книгу, интересно посмотреть, сумеет ли передать режиссёр основную идею произведения, его главную мысль, образы героев, сравнить, насколько совпадает точка зрения автора книги с мнением режиссёра. И, наоборот, после просмотра фильма, снятого по какому-либо произведению литературы, хочется прочитать эту книгу, сравнить её с фильмом, сделать свои выводы, обсудить и фильм, и книгу с друзьями или родителями.

На примере книги А.К. Дойла «Приключения Шерлока Холмса» и трёх её наиболее известных и популярных экранизаций в своей работе я попыталась разобраться, насколько отличается литературный персонаж Шерлока Холмса XIX-XX вв. от современного Шерлока Холмса XXI века, помогает ли экранизация классической литературы её прочтению, и доказать, что классическая литература и её герои интересны людям любой эпохи и будет оставаться классикой во все времена.

Цель: Определить, способствует ли просмотр экранизированных классических произведений их прочтению, доказать, что герои классики могут быть интересны людям любой эпохи.

Задачи:

1) ознакомиться с жанром экранизации на примере экранизаций произведений А.К. Дойла о Шерлоке Холмсе;

2) провести сравнительный анализ литературного произведения «Приключения Шерлока Холмса» и его различных экранизаций;

3) создать видеоролик о фильмах про Шерлока Холмса и ознакомить с ним учащихся школы;

4) на основе анализа анкетирования учащихся сделать выводы о влиянии экранизаций на читательскую активность.

Методы исследования: изучение теоретического материала, чтение книги и просмотр фильмов, сравнительно-сопоставительный анализ, создание видеоролика, анкетирование учащихся, обобщение и анализ полученных результатов.

Объект исследования: Шерлок Холмс – образ вне времени

Предмет исследования: Шерлок Холмс как самый экранизируемый персонаж мировой литературы

Практическая значимость: Привлечь внимание учащихся к чтению классической мировой литературы, к возможности более интересного и глубокого анализа этой литературы при сравнении прочтённого литературного произведения и его экранизации. Предложить использовать экранизации классической литературы как дидактический материал в процессе обучения.

Экранизация литературного произведения и её роль в формировании читателя

Изучив литературу, я выделила некоторые понятия и важные моменты, которые связаны с моей работой.

Экранизация – это интерпретация средствами кинематографа произведений другого вида искусства (прозы, драматургии, поэзии, песен, оперных и балетных либретто), но чаще всего литературных произведений [1].

Интерпретация текста – раскрытие читателем смысла текста, заложенного автором в произведение. Благодаря внесению читателя в художественный текст собственных представлений о жизни и жизненных ценностях, становится возможным существование различных интерпретаций.

Главное в экранизации – передать заложенное в первоисточнике, используя киноязык, киносредства, которые существенно отличаются от литературных средств передачи образов.

Литература создает прообраз жизни, раскрывая духовный мир человека.

«Литература шире, обстоятельнее, чем другие искусства, отображает действительность, показывает мир в развитии, заключая в рамки романа многообразный материал, который в каждом уме живет собственной жизнью» [3].

Именно поэтому киноискусство обратилось к литературе. Литература дала кино ту необходимую силу, которая стала его основой.

Богатейшие возможности кино могут привлечь внимание обучающихся к проблеме экранизации литературных произведений, а, следовательно, и к самой литературе.

Главное в экранизации – передать заложенное в первоисточнике, используя специфические язык и средства кинематографа, которые существенно отличаются от литературных средств передачи образов и чувств.

Г.А. Поличко [4] выделяет три основные группы экранизаций:

– прямая экранизация (буквальное переложение). Повторяет книгу, давая зрителю возможность еще раз, только уже в формате кино, соприкоснуться с источником. Фильм С. Бондарчука «Война и мир» – пример шедевра прямой экранизации;

– по мотивам. Основная задача – показать знакомое произведение в новом ракурсе. Экранизация этого типа не слишком строго соответствует первоисточнику, но передает главное и добавляет что-то новое. Таких экранизаций большинство в истории кино.

– общая киноадаптация. Целью является не передать как можно точнее книгу, а создать на ее материале новое произведение, которое, явно взаимосвязано с первоисточником и дополняет его. Оно не просто переносит первоисточник на экран, но совершает открытие в сфере кинокультуры и киноязыка.

Хорошая экранизация эстетически обогащает зрителя, который уже знаком с произведениями литературы; а зритель который еще не читал рассказ или роман, разжигает желание ознакомиться с первоисточником, чтобы вновь прожить и пережить вместе с героями и глубже проникнуть в смысл увиденного на экране. Книга требует индивидуальной работы, читатель сам представляет события, даёт возможность полёту фантазии. Смотря экранизацию, мы оцениваем работу режиссера, если знакомы с содержанием книги, воспринимаем уже готовые образы и идеи. Фильмы-экранизации классики мировой литературы, персонажи которых интересны как в своём времени, так и в любой другой эпохе, притягивают зрителя и через многообразие средств выразительности кинематографа формируют из него активного читателя.

Сравнительный анализ литературного произведения и его экранизаций

Практическую часть моей работы я выполнила с использованием классики мировой литературы детективного жанра – серии рассказов Артура Конан Дойла «Приключения Шерлока Холмса» и трёх её наиболее известных и популярных экранизаций: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (производство СССР, режиссёр Игорь Масленников, главная роль Василий Ливанов, 1979-1986), «Шерлок» (производство Великобритания, режиссёр Пол МакГиган, главная роль Бенедикт Камбербэтч, 2010 – 2018) и «Шерлок Холмс» (производство США – Великобритания, режиссёр Гай Ричи, главная роль Роберт Дауни-младший, 2009). Каждая из этих экранизаций имеет свою стилистику передачи идеи, смысла и образов главных героев и в разной степени может заинтересовать современного человека в прочтении рассказов о Шерлоке Холмсе. Но их совместное использование может в полной мере стимулировать зрителя различных жизненных позиций и требований своим противоречием стилям и, в то же время, солидарностью в эксцентричности главного героя и его уникальностью в каждой из экранизаций.

Я прочитала серию рассказов о Шерлоке Холмсе, посмотрела три вышеназванные экранизации и провела сравнительный анализ этих работ, чтобы понять насколько похож или отличается персонаж Шерлока Холмса в разных экранизациях от литературного героя, попробовать оценить, какая из работ лучше, и насколько интересен этот персонаж людям различных эпох.

Литературное произведение А.К. Дойла «Приключения Шерлока Холмса» (1887-1927). Шерлок Холмс является главным героем литературных произведений Артура Конан Дойла, которые представляют собой серию рассказов, написанных в детективном жанре, и считаются классикой мировой литературы. Шерлок Холмс представлен в книге высоким худым молодым человеком, обладающим разносторонними и противоречивыми талантами, знаниями и возможностями. Являясь частным детективом, он расследует дела, используя свои методы дедукции, которые оказываются более эффективными в расследовании преступлений, нежели методы Скотланд Ярда – лондонской полиции. Холмс является человеком чести и в расследовании преступлений он не отступает от своих жизненных принципов, соблюдая при этом закон. (Приложение 1)

Сериял «Шерлок» (производство Великобритания, режиссёр Пол МакГиган,

главная роль Бенедикт Камбербэтч, 2010 – 2018). Сериал экранизирован по мотивам рассказов о Шерлоке Холмсе [5]. Основным отличием данной экранизации от литературного произведения является то, что действие происходит не в XIX, а в XXI веке. Также как в книге, детектив Шерлок Холмс является частным детективом, который консультирует местную полицию в раскрытии сложных дел. Он знакомится с Джоном Ватсоном, являющимся военным врачом в отставке, с которым снимают комнаты в доме 221 Б по Бейкер-стрит у пожилой хозяйки миссис Хадсон и вместе ведут дела. Холмс в фильме подобно герою книги использует методы наблюдения, дедукции, но добавлены современные технологии: интернет и мобильные телефоны.

Исполнитель главной роли в сериале Бенедикт Камбербэтч точно передал образ литературного героя. Холодный расчётливый герой, соблюдающий правила чести, с техническим складом ума и непредсказуемым характером, который легко раскрывает преступления. Точность передачи образа является важной частью экранизации, так как герой Шерлок Холмс существует, пока остаётся самим собой.

Сериал стал популярным среди не только британских, но и российских зрителей. В 2011 году «Шерлок» стал обладателем главной телевизионной премии Британии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший драматический сериал». После выхода на экраны сериала продажи книг Артура Конан Дойла по всему миру значительно выросли. [5]

Фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (производство СССР, режиссёр Игорь Масленников, главная роль Василий Ливанов, 1979-1986). Версия экранизации рассказов Шерлока Холмса, снятая в Советском Союзе режиссером Игорем Масленниковым, больше всего близка к оригинальным произведениям по сюжету и сценарию, многие диалоги без изменений взяты из книги. Всё-таки в фильме есть расхождения, которые связаны с тем, чтобы соединить истории единым сюжетом, а также расходитесь возраст Холмса-Ливанова, которому за сорок, хотя в оригинале Холмс – молодой человек. Кроме этого Ливанов играет более эмоционального человека, нежели Холмс был описан в книге.

Тем не менее фильм был очень популярен в СССР и в настоящее время среди российских и зарубежных зрителей. Многие фразы героев цитируются, их можно назвать крылатыми, придуманы анекдоты про Холмса и Ватсона. Положительные

отзывы советская экранизация получила также в Англии. Эта экранизация рассказов про Шерлока считается лучшей. В 2006 году актер Василий Ливанов был отмечен королевой Великобритании, которая удостоила его звания Командора Ордена Британской Империи за роль Шерлока Холмса, а британский посол назвал Ливанова одним из лучших актеров, сыгравших Шерлока Холмса [5].

Фильм «Шерлок Холмс» (производство США – Великобритания, режиссёр Гай Ричи, главная роль Роберт Дауни-младший, 2009). Данная экранизация в основе сценария имеет одноимённые комиксы Лайонела Уигрэма, вместо литературного оригинала Конан Дойла. В комиксах ключевым моментом стал Холмс-авантюрист, а не его оригинальный дедуктивный метод. Шерлок Холмс здесь представлен сыщиком-комиком, который ищет острых ощущений. Режиссёр показал своё видение литературного Шерлока, и акцент сделал на качестве съёмки, красивой и эффектной картинке, а также большом количестве динамики и экшена. Всё же в фильме имеются ссылки на оригинальные рассказы, персонажи цитируют строки из книги. А поскольку некоторые эпизоды снимались в Лондоне и Манчестере, где нашлись постройки XIX века, то фильм сохранил атмосферу Лондона викторианской эпохи.

За роль Холмса Роберт Дауни-младший получил кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль – комедия или мюзикл». Фильм был номинирован на кинопремию «Оскар» в категориях «Лучшая музыка» и «Лучшая работа художника-постановщика» [5].

Создание видеоролика и опрос учащихся

Следующим этапом я создала видеоролик по трём исследуемым экранизациям рассказов о Шерлоке Холмсе. Разработала вопросы к анкете по исследуемой теме. (Приложение 2). Продемонстрировала учащимся школы созданный мной видеоролик и провела опрос среди учащихся 5 (13 чел), 7 (28 чел) и 10 (30 чел) классов, чтобы определить, может ли экранизация классической литературы стимулировать к её прочтению. Всего в просмотре видеоролика и опросе участвовали 71 человек.

По результатам опроса, книгу о Шерлоке Холмсе читали 13% опрошенных (9 человек: из них 2 в 7 классе, 1 – в 5 кл. и 6 – в 10 классе). Из них 3 человека смотрели экранизацию. Всем читавшим книга понравилась: детективным жанром, разносторонностью талантов главного героя, непредсказуемостью, необычными дедук-

тивными способностями, справедливостью и устойчивостью своих жизненных принципов, ходом рассуждений героя в процессе раскрытия преступлений.

Всего экранизацию смотрели 36% (7 кл.), 36% (5 кл.), 55% (10 кл.) – всего 45% (32 чел.) опрошенных. Британскую версию смотрели 24 чел, американскую – 16 чел, советскую – 4 чел. Из них все три версии смотрели 2 человека, в сочетании британская и советская версии – 2 человека и в сочетании британская и американская – 7 человек.

Экранизация понравилась 28 из 32 человек, просмотревшим её. Из просмотренных экранизаций учащимся больше понравилась интерпретация британской версии с Б. Камбербэтчем в главной роли, что связано с точной передачей литературного образа Шерлока Холмса, заставляющего вместе с ним думать и разгадывать загадки, и удачным переносом героя и историй о нём в современность. Советский фильм также понравился тем, кто его смотрел, но предпочтение отдали британской версии (4 чел), из-за своей строгости и сдержанности и меньшей динамичности советской картины, но всё-таки она также интересна и также заставляет размышлять. Американско-британская версия была интересной 7 учащимся, кто другие версии не смотрел. Американская версия была отмечена большим количеством, как простая, лёгкая в просмотре комедия, не заставляющая напрягаться размышлениями, с хорошей внешней передачей атмосферы викторианской эпохи. Остальным 9 учащимся она также понравилась, но предпочтение отдали британской версии из-за смысловой нагрузки, которую несёт сериал. Понравился фильм всем, кто его смотрел, из них половине понравился детективный сюжет, смысловая нагрузка, а половине понравились качество съемки, спецэффекты, актерская игра.

Из 71 человека 31% (22 чел.) опрошенных не захотели прочитать книгу после просмотра видеоролика и фильма, потому что они не любят читать и это занимает много времени, 5 учащимся не нравится детективный жанр, 4 учащихся по видеоролику и фильму поняли замысел и им читать уже не интересно.

69% (49 чел.) опрошенных захотели прочитать книгу после просмотренного видеоролика, в том числе те, кто уже читал книгу, так как книга всегда интересней и насыщенной событиями, по сравнению с экранизацией, а также в книге следить за ходом рассуждений более захватывающе и свои дедуктивные способности раскрываются лучше.

Другие экранизированные произведения смотрели и читали 42 человека (59%). 10 человек из них (14% всех опрошенных) до просмотра уже читали книгу, а чтобы ещё раз вспомнить о событиях, увидеть их в более красочной форме, сравнить книгу и фильм, а также для лучшего понимания замысла книги, они решили посмотреть экранизацию. В основном это сказки и произведения школьной программы: «Ревизор», «Мёртвые души», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Шинель», «Отцы и дети», «Обломов», «А зори здесь тихие», «Судьба человека», сказки Г.Х. Андерсена, «Золушка», «Белоснежка и семь гномов». 32 человека (45%) после просмотренного фильма решили прочитать книгу, потому что им было интересно, как развивались события в книге, насколько точной была экранизация, вместе с героями переживать заново: «Приключения Буратино, или Золотой ключик», «Мэри Поппинс», «Мастер и Маргарита», «Убить пересмешника», «Армия Трясогузки», «Приключения Тома Сойера», произведения Стивена Кинга, «Грозовой перевал», «Бойцовский клуб», Гарри Поттер, «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Гордость и предубеждение», «Винни-Пух», «Приключения Электроника», «Пеппи Длинный Чулок», «Тарас Бульба». Произведения классической литературы читали и смотрели 21 человек (30%). Не читали и не смотрели экранизированные произведения 21 человек. 8 человек (11%) смотрели экранизированные произведения в рамках школьной программы, чтобы в краткой форме узнать их содержание, им было интересно смотреть и захотелось прочитать, но так и не прочитали эти произведения из-за нехватки времени, лени или из-за того, что не любят читать.

После просмотренного фильма большинству опрошенных (63%, 45 чел.) захотелось прочитать книгу: они либо прочитали её, либо планируют прочесть 72% (51 чел.) опрошенных считают, что фильмы не могут заменить книгу. Потому что в книге более подробно прописаны сюжеты, представляешь персонажей по-своему, книга развивает фантазию, а в фильме сюжет представлен так, как видит его режиссёр, самому думать не надо, внутренние переживания персонажей не всегда известны. Читая книгу, погружаешься в иной, более интересный мир. В фильме за короткий промежуток времени не всегда возможно передать все красочные и интересные моменты первоисточника. При этом 15 человек из тех, кто ответил, что фильм не может заменить книгу, также считают, что смотреть экранизации полезно, так как хорошо представленная ки-

ноинтерпретация помогает лучше понять и с разных сторон рассмотреть события, персонажей и произведение в целом.

28% (20 чел.) считают, что фильм может заменить книгу, так как на прочтение книги уходит длительное время, при просмотре фильма можно просто отдыхать и наслаждаться красивой картинкой, не вдумываясь в смысл сюжета, а также в XXI веке есть более удобные способы получения информации.

Заключение

В ходе проведенного исследования я сделала выводы:

1. Учащиеся мало читают, особенно классическую литературу. Читают преимущественно произведения по школьной программе, некоторые и это ленятся прочитать. Вне школьной программы больше читают боевики, ужасы и фантастику.

2. Различная стилистика экранизаций одних и тех же литературных произведений, а также появившееся у большинства желание прочитать литературные произведения после просмотренного видеоролика доказывают, что герой классической литературы интересен в различных эпохах, а экранизация может являться средством формирования активного читателя. Просмотр экранизаций произведений классической литературы способствует их прочтению. Шерлок Холмс – герой вне времени, он интересен в любую эпоху, признан и является героем мировой классики.

Таким образом, обе части гипотезы подтверждены, задачи выполнены, цель достигнута.

В перспективе, можно продолжить работу по данной теме, и для каждого класса составить список экранизаций по литературным произведениям школьной программы, предложить учащимся посмотреть их, обсудить фильм и книгу, сделать выводы.

Приложение 1

Характеристика Шерлока Холмса

Внешний вид. «Ростом он был больше шести футов, но при своей необычайной худобе казался ещё выше. Взгляд у него был острый, пронизывающий, если не считать тех периодов оцепенения, о которых говорилось выше; тонкий орлиный нос придавал его лицу выражение живой энергии и решимости. Квадратный, чуть выступающий вперед подбородок тоже говорил о решительном характере. Он уселся на каменный парапет моста, и я заметил, что его живые серые глаза вопросительно оглядывают всё вокруг» [2].

Стиль жизни. По образованию Шерлок Холмс, видимо, биохимик. «Один малый, который работает в химической лаборатории при нашей больнице... По-моему, он отлично знает анатомию, и химик он перво-классный, но, кажется, медицину никогда не изучал систематически» [2]. Холмс – житель викторианской Англии (1837-1901 гг.), лондонец, великолепно знающий свой город. Его можно считать домоседом, и он выезжает за пределы города (страны) только в случае крайней необходимости. Многие дела Холмс разгадывает, не выходя из гостинной миссис Хадсон, называя их «делами на одну трубку». В быту Холмс имеет устойчивые привычки. Он несколько равнодушен к порядку в комнате и аккуратности в обращении с вещами. Например, проводит рискованные химические эксперименты в своей квартире, нередко наполняя её удушливыми или зловонными парами, или тренируется в стрельбе, выбивает выстрелами вензель королевы Виктории на стене комнаты. Холмс – убеждённый холостяк, ни разу, по его словам, не испытывавший ни к кому романтических чувств. Неоднократно заявляет, что вообще не любит женщин, хотя неизменно вежлив с ними и готов помочь. Только один раз в жизни Холмс, можно сказать, не то чтобы был влюблён, но проникся большим уважением к некой Ирэн Адлер, героине рассказа «Скандал в Богемии» [5].

Таланты и возможности:

1. Знаний в области литературы, философии, астрономии – никаких.

2. Политики – слабые.

3. Ботаники – неравномерные. Знает свойства белладонны, опиума и ядов вообще. И не имеет понятия о садоводстве.

4. В геологии – практические, но ограниченные. С первого взгляда определяет образцы различных почв. После прогулок показывает брызги грязи на брюках и по их цвету и консистенции определяет, из какого она района Лондона.

5. Химии – глубокие.

6. Анатомии – точные, но бессистемные.

7. Уголовной хроники – огромные, знает, кажется, все подробности каждого преступления, совершенного в девятнадцатом веке.

8. Хорошо играет на скрипке.

9. Отлично фехтует на шпагах и эспадронах, прекрасный боксёр.

10. Основательные практические знания английских законов.

11. Знает латынь [2].

Позже в рассказах Холмс полностью противоречит тому, что писал о нём Ватсон в самом начале. Несмотря на его равнодушные к политике, в рассказе «Скандал

в Богемии» он немедленно признает личность предполагаемого графа фон Крамма, а в рассказе «Второе пятно» мгновенно догадывается о том, какой именно монарх Европы написал опрометчивое письмо, исчезновение которого грозит крупными международными осложнениями; что касается несенсационной литературы, его речь изобилует ссылками на Библию, Шекспира, даже Гёте, он упоминает даже Хафиза.

«Холмс заинтересовался также древним корнуэльским языком и, если мне не изменяет память, предполагал, что он сродни халдейскому и в значительной мере заимствован у финикийских купцов, приезжавших сюда за оловом. Он выписал кучу книг по филологии и засел было за развитие своей теории, как вдруг, к моему глубокому сожалению и его нескрываемому восторгу, мы оказались втянутыми в тайну...» [2].

Приложение 2

Анкета

Ваш класс:

1. Читали ли Вы книгу «Приключения Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла? Если да, то что Вам понравилось, что не понравилось?

2. Смотрели ли Вы фильм про Шерлока Холмса? Какую экранизацию (название, страна, кто в главной роли)?

3. Что Вам понравилось в фильме, что не понравилось?

4. Что Вам больше понравилось: книга или фильм? Почему?

5. Если Вы не читали книгу, то после просмотра фильма или видеоролика Вам захотелось прочитать книгу? Почему?

6. Какие экранизированные литературные произведения Вы читали и смотрели?

7. Интересно ли смотреть экранизацию фильма после прочтённой книги или читать книгу после просмотра фильма? (Дайте развернутый ответ). Почему?

8. Могут ли фильмы заменить чтение книг? Почему?

Список литературы

1. Большой энциклопедический словарь. – М.: 2000.
2. Дойл А.К. Приключения Шерлока Холмса / А.К. Дойл; пер. с англ. М.Н. Чуковская, Н.К. Чуковский, Д. Лившиц. – М.: Молодая гвардия, 1989. – 160 с.
3. Маневич И.М. Кино и литература / И.М. Маневич. – М.: Искусство, 1966.
4. Поличко Г.А. Основы кинематографических знаний на уроках литературы в средней школе / Г.А. Поличко. – Курган, 1980.
5. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki>. – Дата обращения: 09.02.2019.