ТЕМА: Сравнительный анализ «Бесприданницы» А.Н.Островского и «Жестокого романса» Э.Рязанова

Задача: сопоставление произведений двух видов искусства (**кино** **и** литературы) в рамках культурного диалога художественных мышлений.

Педагогические цели урока:
• формировать у учащихся умение сопоставлять произведения двух видов искусства (литературы и кино);
• развивать мышление и творческую самостоятельность, давать свою оценку современной интерпретации пьесы в кинофильме;
• воспитывать внимательного и вдумчивого читателя.

Оборудование урока: доска, фрагменты кинофильм Э.Рязанова «Жестокий романс», текст пьесы А.Н.Островского «Бесприданница», афиша к кинофильму и список действующих лиц в пьесе.

Эпиграф к уроку:

Искушение не есть зло, но – добро.
Оно хороших делает ещё лучше.
Это горнило для очищения золота.
 Иоанн Златоуст

ХОД УРОКА

Учитель:

Диалог - это всегда столкновение картин мира автора и интерпретатора, поскольку понимание любого художественного произведения обусловлено комплексом факторов социально-психологического и культурно-языкового характера, контекстом бытия реципиента.

Феномен художественного текста заключается в принципиальной неисчерпаемости выраженных в нем смыслов и идей: каждое новое прочтение увеличивает пространство понимания.

Взгляните на доску.

Учитель: В качестве эпиграфа к уроку взяты слова И.Златоуста. Скажите, какое отношение эти слова имеют к произведениям, которые мы будем сегодня анализировать?
Ученик: Мотив искушения (ведущий) звучит как в драме, так и в кинофильме.

Учитель: «Искушение – это то сито, через которое просеивают почти всех персонажей два художника. Это главное мерило человечности» .

«**Бесприданница**» - вечная история об обманутой любви, несбывшихся надеждах, справедливо названная **в** **кино** «жестоким романсом», такова и пьеса А.Н. **Островского**, написанная в XIX веке, она ничуть не устарела.

Начало формы

Конец формы

Учитель: Какая проблема в этих двух произведениях является центральной?

Ученик: Духовная драма человека искушаемого.

Учитель: Нам предстоит разобраться, какую трактовку она получает у данных художников – Рязанова и Островского, совпадает ли наивысший пик звучания этой драмы у обоих авторов.

А теперь краткий экскурс в историю экранизации пьесы Рязановым.

Сообщение ученика: Поставленный 20 лет тому назад фильм вызвал широкую полемику, причем большей частью рецензии на фильм были отрицательными. Тем не менее, «Жестокий романс» с большим успехом прошел в прокате (в кинотеатрах картину просмотрели 22 миллиона зрителей). Фильм пользовался широкой народной любовью. По опросу журнала «Советский экран» картина названа лучшим фильмом года, **Никита Михалков** – лучшим актером года, **Вадим Алисов** – лучшим оператором, **Андрей Петров** – лучшим композитором. «Жестокий романс» хорошо был встречен за рубежом и получил там одобрение критики. На XV Международном кинофестивале в Дели фильм был удостоен главной награды – «Золотого павлина». Сейчас, спустя 20 лет, можно с уверенностью утверждать, что фильм выдержал испытание временем, по-прежнему являясь одной из любимых картин россиян.

Учитель: Почему же так сильно отличаются отзывы критических статей от мнения рядового зрителя?

Ученик: Критики исходили из идеальной модели экранизации классической пьесы, которая должна полностью воспроизводить авторский замысел на экране. Отсюда вытекал и метод анализа фильма. Сцены фильма сравнивались с соответствующими сценами пьесы, причем критики не пытались объяснить позицию режиссера, отступающего от оригинала, а ставили в пику ему каждое такое нарушение. При этом не принималось во внимание, что кино и литература – два совершенно разных вида искусства, они живут по разным законам, и поэтому совершенно буквальное воспроизведение классики на экране вряд ли возможно.

Мы ставим цель – проанализировать фильм Э.Рязанова «Жестокий романс» именно как *интерпретацию* пьесы А.Островского «Бесприданница». Данная цель определяет основные **задачи** исследования:

* сравнить режиссерский сценарий фильма с текстом пьесы Островского, найдя отступления режиссера от первоисточника;
* сравнить режиссерский сценарий фильма с текстом пьесы Островского, найдя отступления режиссера от первоисточника;
* объяснить эти отступления, исходя из различий кино и литературы как видов искусства, а также исходя из особенностей трактовки Э. Рязановым пьесы А. Островского.
* определить роль актерской игры, музыкального оформления фильма.

Учитель: Интерпретация (от лат. interpretatio – объяснение) - не просто истолкование произведения. Интерпретация, как правило, сопряжена с переводом высказывания на иной язык, с его перекодировкой.

«Не мерою прямой близости к оригиналу обуславливается художественная ценность экранизации, - утверждает искусствовед Громов. – Важнее ее соответствие духу и пафосу литературного первоисточника» и современность его видения режиссером.

Учитель: В чем особенности рязановской трактовки «Бесприданницы» и

какие способы и приемы анализа помогут нам выяснить это?

Ученик: Разница в названиях пьесы и фильма. Особенности сюжетно-композиционного построения и языка героев.

Ученик: Уже в названии фильма Рязанов в своем произведении уходит от **темы приданого или его отсутствия,** меняя ее на **тему Судьбы человека**: «…в обыденном течении повседневности то и дело обнаруживается цепь совпадений, игра случая, рука Судьбы… Судьба – ее то и дело поминают герои, на нее полагаются в решениях и поступках». Герои «Жестокого романса» очень часто повторяют это слово. «*Ну вот, судьба моя и решилась*», - говорит Лариса, увидев Карандышева с букетом роз (у Островского есть упоминание об этом эпизоде, но нет этой фразы!) «*Видно, от судьбы не уйдешь!*» - говорит Лариса матери, уезжая с Паратовым. И Кнуров с Вожеватовым, борясь за право обладания Ларисой, полагаются на судьбу.

Учитель: Только ли дело в Судьбе, неужели Рязанов фаталист?!

Нет, главная мысль фильма в другом. Вот один из первых эпизодов фильма, полностью созданный фантазией режиссера, что немаловажно:

Карандышев*: Лариса Дмитриевна, объясните мне, почему* ***женщины предпочитают людей порочных перед честными?***

Лариса*: Вы кого-нибудь имеете в виду, Юлий Капитонович?*

Карандышев*: Нет, я просто так спросил.*

На этот вопрос Карандышева и пытается ответить режиссер, показывая, как ***порок*** и **подлость** оказываются порой очень привлекательными, а ***честность*** – серой, самодовольной, мелочной и скучной.

Мир, к сожалению или к счастью, не делится строго на положительных и отрицательных героев. **И образы, созданные Рязановым, сложны и неоднозначны.**

Островский пишет **Паратова** с **острой и злой иронией**. Перед нами глубоко и душевно, денежно промотавшийся человек. Это барин, давно уже разыгрывающий роль шута горохового. **Не таков Паратов в «Жестоком романсе».** В фильме мы видим его словно бы **глазами Ларисы.** В такого Паратова трудно не влюбиться. Чего стоит только **эффектный въезд на белом коне по сходням на пароход!** (Вот уж действительно принц на белом коне). **Он милый, добрый, очаровательный, общительный со всеми, будь то бурлак, цыган или матрос. Его любят за демократизм**. Но он **абсолютно безнравственен** и, в общем-то, отдает себе в этом отчет. «Добрый, милый» мерзавец с широкой, поистине русской душой, **способный на сильные чувства,** но **не способный на решительные поступки**, раб все той же Судьбы и, по большому счету, очень слабый человек, не имеющий опоры в жизни и нравственного стержня.

В фильме Паратов **явно противопоставлен** Карандышеву. (В пьесе, где роль Карандышева менее значима, так явно это противопоставление не ощущается). **Противопоставление заявлено уже в самом начале, в экспозиции фильма:**

Огудалова (Ларисе по поводу Паратова): «Шею – то не сверни, не про тебя жених, ишь разлакомилась»...

Вожеватов (Карандышеву по поводу Ларисы): «Зря пялитесь, Юлий Капитонович, не про вашу честь невеста».

Стоит отметить, что противопоставление это оформлено чисто кинематографическими средствами, при помощи *монтажа*. Каждая из этих двух реплик становится значимой именно в сопоставлении с другой.

Эта зеркальность проявляется в фильме и в двух других сценах, также отсутствующих у Островского.

В **первой серии** Паратов на глазах у Карандышева эффектно приподнимает карету и передвигает ее ближе к Ларисе, чтобы она могла сесть, не замочив ноги.

Во второй серии то же самое пытается сделать Карандышев, но сил оказывается недостаточно, и Лариса, видимо, подражая своему кумиру, не менее эффектно идет по луже.

В подобных сопоставлениях **Карандышев,** безусловно, проигрывает **Паратову.** Он не так великолепен, не так уверен в себе, кроме того, очень самолюбив, мелочен и мстителен. Правда, при этом у него есть «одно достоинство»: **он любит Ларису.** **И в ряде сцен показана не только заурядность, но и трагизм этого образа, выражено сочувствие герою.**

Паратов же – еще более сложная и неоднозначная фигура. «Показать Паратова, который любит Ларису, но отказывается от нее из-за денег, наступает не только на ее любовь, но и на свое чувство, казалось…более глубоким, более страшным, более социально точным, чем привычное прочтение этого персонажа как фата и совратителя», - говорит режиссер.

Учитель: Таким образом**, «Жестокий романс» становится не только трагедией Ларисы**, но и **трагедией Паратова** (и может даже в **большей степени трагедией Паратова**) – человека яркого, сильного, обаятельного, но лишенного **цельности, а потому способного на безнравственные поступки, которые делают несчастными не только окружающих,** но и его самого. Выигрывая в мелочах (да, он может легко передвинуть экипаж или выпить стакан коньяка и попасть в яблоко), он проигрывает по-крупному:

«Ласточку», имение, вольную жизнь, свою любовь, превращаясь в раба миллионерши.

Учитель: Какие сценарно-режиссерские моменты еще помогает нам понять идею фильма?

Ученик: Понять идею фильма во многом помогают и музыкальные образы.

«*Не довольно ли нам пререкаться, не пора ли предаться любви*, - с этих слов начинается фильм, заявляя о главной ценности, которую он утверждает и которую предаст и продаст его герой – о любви, - *можно все расточить и растратить, но любви не отнять у души*».

В фильме звучат романсы на стихи М.Цветаевой, Б. Ахмадулиной, Р.Киплинга и даже самого Э. Рязанова. Музыку на стихи этих авторов написал А.Петров. Благодаря этим песням фильм зазвучал как один большой романс. (Особенности жанра жестокого романса)

Учитель: В чем выражается наивысший **пик звучания духовной драмы** Ларисы в пьесе и кинофильме?

Ученик: В финальной песне Ларисы.

Учитель: Но песни эти разные. Почему?»Песня из пьесы:
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей!
Разочарованному чужды
Все обольщенья прошлых дней.

Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз обманутым сновиденьям.
Песня из к/ф «А напоследок я скажу...»

А напоследок я скажу: “Прощай,
Любить не обязуйся. С ума схожу
Иль восхожу к высокой степени безумства.
Как ты любил - ты пригубил
Погибели - не в этом дело.
Как ты любил - ты погубил,
Но погубил так неумело!”

Работу малую висок еще вершит,
Но пали руки, и стайкою наискосок
Уходят запахи и звуки.
“Как ты любил - ты пригубил
Погибели - не в этом дело!
Как ты любил - ты погубил,
Но погубил так неумело...”

Ученик: «Основная мысль первой песни – разочарование. Искушение возвратом прежних

чувств ужу не трогает обманутое сердце. Это песня – разуверение.

У второй песни более трагический эмоциональный настрой. Вся песня представляет собой предчувствие близкой трагической развязки. Об этом свидетельствует лексическое наполнение песни: напоследок, прощай, с ума схожу, погубил, уходят запахи и звуки (идет умирание). Повторы способствуют нагнетанию напряжения и создания атмосферы неминуемой гибели»
Учитель: **Действительно, эти песни несут в себе абсолютно разный смысл**. Каждый автор решает задачу, но задачи эти разные: **показать глубину разочарования обманутого сердца (в пьесе) или стать предвестником гибели, отказа жить без любви(в фильме)**

Каким бы содержанием не были наполнены песни, трагическая гибель Ларисы оказалась неизбежной.

Каковы же были её слова в драме и в к/ф?»
(**просмотр финальной сцены фильма – гибель Ларисы**) Затем зачитываются последние **слова Ларисы из драмы:**
Лариса (постепенно слабеющим голосом): нет, нет, зачем... пусть веселятся, кому весело...я не хочу мешать никому! живите, живите все! вам надо жить, а мне надо...умереть...я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь...вы все хорошие люди...я вас всех...всех люблю.
Ученик: **Смерть Ларисы в драме – это трагедия и одновременно освобождение**. Лариса нашла свою свободу, нет больше социальных ограничений, нет душевных мук. Выстрел освободил её навсегда. Её смерть сопровождает пение цыган. Цыгане, как известно, **вольный народ**. И создается впечатление, что **вместе с песней цыган улетает освобождённая душа Ларисы.** Она прощает всех и завещает жить. Она не хочет никому мешать, она лишь хочет освободиться от страданий» (в пьесе)
Учитель: А в кинофильме?

Ученик: В к/ф Лариса говорит только одно слово: **«Благодарю».**

Учитель: Какой смысл вкладывается в это слово? И на какую режиссёрскую находку в финальной сцене стоит обратить внимание?
Ученик: **После выстрела в небо взмывают чайки**, Лариса в переводе с греческого языка означает «чайка». Чайка не имеет гнезда, садится на волны, которые несут её куда глаза глядят. Бесприютность чайки предаётся и главной героине. В фильме не раз в небо взмывают чайки как символ судьбы Ларисы. Но её последнее слово нельзя рассматривать как освобождение героини. Её смерть сопровождает цыганская песня, но душа Ларисы не освобождается вместе с ней, потому что **баржа плывёт в сплошном тумане, где не видно горизонта, вообще ничего не видно»
Учитель:** Верно. А теперь обратимся к той цыганской песне, которая звучит на протяжении всего фильма – **«Мохнатый шмель».** Скажите, можно ли назвать эту песню лейтмотивом фильма?
Ученик: Да, можно. То сама песня, то музыка из неё звучат в каждой серии и в финальной сцене, усиливая мотив **бесприютной тоски главной героини.**
Учитель: Скажите, а можно ли считать цыганский романс жестоким романсом?
Ученик: Нет. Жестоким романсом следует назвать жизнь Ларисы Огудаловой. Это самый настоящий жестокий романс.
Учитель: Итак, благодаря сегодняшнему нашему исследованию мы выяснили, **что Рязанов вольно или невольно изменил характер произведения, несколько иначе расставил акценты**: сценарий фильма выдвигает **на передний план любовную коллизию пьесы**, **отодвигая тему денег и безденежья**, **приданого или его отсутствия**, **трагедии «чистой души в мире чистогана».
Учитель:** В чем **особенности трактовки героев** в фильме в отличие от пьесы?

Ученик: В рязановской трактовке Лариса изображена не яркой, богатой, незаурядной натурой, что было традиционно для этой роли в театре, а наивной девушкой, которая подкупает обаянием юности, свежести, непосредственности.

Михалков же в роли Паратова невольно перетягивает главную роль на себя, показывая в фильме не только трагедию Ларисы, но и трагедию Паратова – материально и духовно растратившегося человека.

Учитель: Какова роль пейзажа в фильме?

Ученик: Волжские пейзажи помогают понять характер героев: **широту души и азартность Паратова** (вспомним его первую прогулку на «Ласточке» с Ларисой), внутреннюю тоску и неустроенность Ларисы, высокие берега вносят тему высоты, манящей и устрашающей, а звуковая среда (пароходные гудки, птичий грай) помогают создать поэтическую, напряженную, местами мучительную, кое-где давящую атмосферу картины.

Домашнее задание: рецензия на фильм.