Бегенева Е.И. Книжка с картинками, или о статусе иллюстрации в современном учебном дискурсе. Материалы 4-го Международного форума русистов «Братиславские встречи - 2ОО9». Братислава, 8-11 окт., 2009.

КНИЖКА С КАРТИНКАМИ, ИЛИ О СТАТУСЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ДИСКУРСЕ

Е.И.Бегенева

«Если бы наши дра­матурги, - отметил как-то Эйзенштейн, - достигли такого совершенства, чтобы могли держать людей простейшим действием девяносто ми­нут и чтобы те смотрели фильм так, как смотрят, когда по полю гоняют мяч, они были бы гениальны. Лучшая драматургия – это футбольный матч: люди смотрят и не встают. Надо добиться такого совершенства драма­тургии» (Ромм, эл.).

Подобного же совершенства следует достичь и в педагогическом дизайне. Вся трудность состоит здесь в том, что преподавание языка подразумевает ориентированность на текст (написанный или звучащий), а весь глобальный мир, мир постсовременности, давно шагнул в ориентиры и в эстетику «клиповой ментальности». Фрагментированность контента и ориентация на визуальные способы представления информации – вот знаки нового времени.

Полвека назад Михаил Ромм, мэтр отечественного кино, сетовал на появление «облегченного кинематографа», ко­торый предлагает зрителю в течение двух часов пере­стать размышлять (приобретя в звуке, кино так много потеряло в образном мыслестроении!): «Соединение двух кадров в немом кинематографе всегда имело в виду поставить перед зрителем некую логическую загадку, которую он должен был разре­шить сам, иначе к каждому кадру надо было бы сде­лать надпись, разъяснение. Сейчас многие немые кар­тины не производят впечатления, которое производили когда-то, ибо наилучшие из этих картин зрителем не читаются. Он отвык производить ту работу по допол­нению материала, по осмыслению, которую когда-то непременно производил, смотря фильм. Это подразумевалось, в этом была эстетика немого кинематогра­фа. Немой кинематограф имел в виду активного зри­теля, который соучаствует, строит пространство, стро­ит вместе с режиссером, строит событие, показанное в отрывках с ничем не заполненными паузами. Монтаж контрастных кадров подразумевал новое осмысление каждого из них. Это дополнительная нагрузка на зрителя» (Ромм, эл.).

Современная аудитория (в том числе зрительская и студенческая), по утверждению специалиста по социологии культуры Д.Дондурея, значительно уступает в своем качестве публике 30-х и чуть более поздних годов ушедшего века (Д.Дондурей 2009, с.46). Современному преподавателю требуется намного больше энтузиазма, чтобы «тащить ее за руку в мысль» (Ромм, эл.), и больше знаний в области языка визуализации: визуальная коммуникация легкодоступна, экономична и в силу своей универсальности интернациональна.

Текст, сложно и изощренно монтирующийся с изображением (разновидность креолизованного текста), можно рассматривать как режиссерскую партитуру, позволяющую дирижировать воздействиями на читателя-зрителя и добиваться от него очень напряженной логической работы и управления своим чувственным аппаратом.

В единое текстуальное пространство могут интегрироваться такие изобразительные средства, как 1) фотография (портретная, событийная, ситуативная и др.), 2) рисунок, 3) карикатура, 4) карта-схема, 5) эмблема, 6) диаграмма, 7) таблица, 8) график, 9) логотип, 10) коллаж, 11) репринт ранее опубликованного материала, 12) плакат и др.

Спектр их функций чрезвычайно многообразен - это информативная, аттрактивная, экспрессивная, декоративная функции в их различных комбинациях. Собственно говоря, декоративную функцию выполняет практически любое изображение, позволяя разнообразить сплошное пространство текста.

Более того, в любом фото, как и в любом киноизображении, в той или иной мере наличествует эффект документальности, порожденный ситуацией «присутствия», которая «больше, чем психологическое ощущение присутствия при какой-либо реальности (характерной для театрального зрителя или для читателя литературы), но явно меньше, чем присутствие-в-мире» (Аронсон 2006, эл.). В большей степени «эффект документальности» присущ «старой» фотографии (фото 1)[[1]](#footnote-1): «Когда мы смотрим старый фильм, то значимыми оказываются элементы, которые не отмечались современниками в качестве таковых: другая одежда, забытые трамваи, здания, которых уже нет, и даже лица, столь отличные от нынешних, — все это смонтировано (выделено в качестве отдельных значащих элементов) не режиссером, не оператором, а *временем*, изменившим ритм нашего восприятия, изменившим его порядок, порядок повседневности, которая и есть ритм времени, или — монтаж»	D:\Documents and Settings\elena\documenti_2009\gazeta\new_version\Distant lessons\2009\Modulo_1\Lez10_Pret-a-porter_Russia\Foto\foto_v_uchebnike\PS_3sepia.bmpФото1. Балерина Ольга Спесивцева, Париж, 1929 г.

(Аронсон 2006, эл.). Монтажное устройство мира (как и его киновариаций) отмечает и А. Каминский, по мысли которого, непрерывность мира есть иллюзия. Первое отличие монтажного языка Каминский видит в том, что все глаголы в нем существуют только в настоящем времени (Каминский, эл.).

К ряду ограничений, которые накладывает на нас кадр при проектировании поликодового текста, относятся следующие:

- качества объекта на экране можно передать только через сравнение с другими объектами. «А как иначе зритель отличит «большой дом» от «маленького дома»? Пересчитывая этажи? Это что-то скажет его интеллекту, но ничего – его чувствам» (там же). Качества, взятые автономно от их носителя, потенциально невоплощаемы в кадре. Неожиданный ракурс может частично решить проблему.

- подразумевая самые абстрактные идеи, мы можем говорить лишь о совершенно конкретных объектах и через них. Кадр не выносит общих рассуждений. Действия, процессы и признаки объекта в монтажном языке неотделимы от самого объекта. В самом деле, попробуйте снять «просто счастье» или «природу вообще». Говоря о режиссерском гении Брессона (Брессон - аскет и пользуется в подобных целях минимумом средств), А.Тарковский пишет: «Для того чтобы воссоздать природу, ему достаточно сорвать листок с дерева, взять каплю воды из ручья и от актера взять только лицо его и выражение глаз» (А.Тарковский, эл.). Такой кадр, помещенный в книгу, безусловно, удержит на себе внимание, с блеском сыграет роль настраивающего механизма, определит модальность, свойственную данному тексту и даже разбудит рефлексию, но, к сожалению, степень интертекстуальной соотносимости между ним и искомой лексемой чрезвычайно слаба, такой кадр не облегчит студенту словарной работы со словом «природа».

Текст и фотоснимок, подкрепленный подписью, вступают в креолизованном тексте в сильно-, средне- и слабомаркированные интертекстуальные отношения (Иванова, эл.). Синтез, удивительная и увлекательная тайна сочетания их в единой целостности заключается в том феномене, которыйС.Эйзенштейн (конечно же, применительно к кинематографу!) обозначил как «монтаж аттракционов» (Эйзенштейн 1938, эл.). В обсуждении с М.Роммом проблемы «монтажа аттракционов» Эйзенштейн прибегал к сравнению с боксером, который никогда не наносит два одинаковых удара подряд: если он нанес удар левой, следующий раз нанесет пра­вой; если ударил в челюсть, следующий удар будет на­правлен в солнечное сплетение. Вот так надо обра­щаться со зрителем, с той только разницей, что не надо его нокаутировать. Нужно менять средства воздейст­вия, менять аттракционы, делать как можно более не­ожиданно, как можно более внезапно переходы от од­ного средства воздействия к другому (Ромм, эл.). Нокаутированный зритель попросту закроет глаза и не сможет смотреть на экран, читатель захлопнет книгу. В 11-ти уроках стартового модуля авторского курса «Русская газета к утреннему кофе» можно найти лишь одно фото, по своему эффекту близкое к нокауту. Задание, в котором требуется установить пары антонимов, слова «триумф» - «падение» поддержаны таким изображением (фото 2).

D:\Documents and Settings\elena\documenti_2009\gazeta\new_version\Distant lessons\2009\Modulo_1\Lez11_Oscar\pictures\v_uchebnik\1_11_9_3.jpg	D:\Documents and Settings\elena\documenti_2009\gazeta\new_version\Distant lessons\2009\Modulo_1\Lez8_Zolushka\foto\vorona2.jpg
Фото 2.	Фото 3.

«Монтаж аттракционов» можно уподобить остро поданным, остро гарнированным зрелищам, благодаря которым, например, «Сладкая жизнь» - карти­на Феллини, - длящаяся более трех часов, захватывает и до последнего кадра не отпускает зрителя. **«**Монтаж аттракционов» проявляет себя через максимально контрастное столкновение соседних кусков текстового и визуального ряда. «Монтаж» аттракционов», по свидетельству автора, М.Ромма, чрезвычайно помог ему в создании фильма «Обыкновенный фашизм»[[2]](#footnote-2). «Требование острого стыка есть непременное усло­вие, если стремиться к «монтажу аттракционов»», - пишет Ромм (Ромм, эл.):

Фото 3. Найдите в тексте слова со значением.

Дом птицы – воронье гнездо (цитата из текста: «Эта семейка напоминает в спектакле воронье гнездо - корявые, угрюмые, агрессивные и в то же время очень сильные» *(о балете С.Прокофьева «Золушка»)*).

Фото 4. Составьте комбинации слов: *соедините карандашом слова соседних колонок. Придумайте предложения с получившимися словосочетаниями.*

Россия - в стиле "а-ля рюс" (цитата из текста: «К путешествиям добавляются, кроме условного Востока и Испании (она оживляется корридой), Турция, Египет и Россия в стиле "а-ля рюс"»*(о балете С.Прокофьева «Золушка»)*).

Фото 5. Просмотрите текст: *понравились ли журналисту модели В.Горшкова? (название текста «В.Горшков. Дикие лебеди», который представляет собой текст-комплемент к теме «Неделя PRET-a-PORTER в России: «Синие чулки» смущали публику голыми коленками и глубокими декольте»).*

D:\Documents and Settings\elena\documenti_2009\gazeta\new_version\Distant lessons\2009\Modulo_1\Lez8_Zolushka\foto\a_la_rius.jpg	D:\Documents and Settings\elena\documenti_2009\gazeta\new_version\Distant lessons\2009\Modulo_1\Lez10_Pret-a-porter_Russia\Foto\biork_oscar_2001.jpg	1_8_27_5sepia
Фото 4. Мерседес в силе «а-ля рюс»	Фото5. «Ручной» лебедь	Фото 6. Золушка (в роли Золушки Янина Жеймо)[[3]](#footnote-3)

Фото 6. Просмотрите текст интервью: *подберите к нему название из предыдущего списка* (- «**Известия:** А вы в детстве первую "Золушку" какую увидели? **- Захарова:** Мультфильм, потом старый советский фильм с Раневской и чешский "Три орешка для Золушки"» *(из интервью С.Захаровой газете «Известия»*)).

В представленных примерах изображение выполняет роль фотонамека, помогающего учащемуся решить лексическую или текстовую задачу. Ср. с кадром из фильма «Тегеран - 43» (фото 7), который представляет собой «ложный след».

Прочитайте текст: *поясните выделенный фрагмент.*

D:\Documents and Settings\elena\documenti_2009\gazeta\new_version\gazeta_Izdat\vichitat\photo_new\Les9_8\1_9_26.jpg	* Не была (в него) влюблена;
* Не испытывала (к нему) человеческой симпатии;
* Не была (с ним) в теплых отношениях.

Фото 7.

«Алена Делона *я не любила*»

- Наталья Николаевна, в «Тегеране-43» вы снимались вместе с Аленом Делоном. Скажите, были в него влюблены, ну хотя бы чуть-чуть?

- Влюблена? Скорее нет! Когда играешь с кем-то в фильме, партнеры такими родными становятся. Мне приходилось работать со многими гениальными мужчинами: с Володей Высоцким, Олегом Далем, Кешей Смоктуновским. И со всеми у меня были только теплые отношения. О любви даже не думали.

Литература

1. Аронсон О. Пустое время. Монтаж и документальность кино // Киноведческие записки. - 04.04.2006. Эл. ресурс: http://www.kinozapiski.ru/article/362/
2. Дондурей Д. Без культурной политики // Время. – 2009. - N°46.
3. Иванова Е.Б. Интертекстуальныесвязи в художественных фильмах // Автореф. на соиск. уч. степ. канд. фил. н. Эл. ресурс: <http://www.vspu.ru/~axiology/libr/akd/autoref9.htm>.
4. Каминский А. Монтажный язык. Эл. ресурс: <http://www.videoton.ru/Articles/uzik_montazhniy.html#top>
5. Ромм М. Возвращаясь к «монтажу аттракционов». Эл. ресурс: <http://www.videoton.ru/Articles/return_atrac.html>
6. Тарковский А. Лекция Андрея Тарковского о роли монтажа в кино // Кинокафе. Эл. ресурс: http://www.kinocafe.ru/theory/?tid=26514
7. Эйзенштейн С.М. Монтаж 1938. Эл. ресурс: http://www.videoton.ru/Articles/editing1938.html
1. Примеры взяты из учебника (Е.Бегенева «Русская газета к утреннему кофе». Изд. «Русский язык. Курсы», 2009). Интерактивный тренинг, экзаменационные материалы, а также аудиовизуальные задания из-за их особой специфики представлены в Internet-версии курса (www.lclass.org). [↑](#footnote-ref-1)
2. «Мне неприятно применять слово «аттракцион» по отношению к некоторым эпизодам этой картины, но давайте будем профессионалами и установим для себя, что в слове, как и в отдельной ноте, ничего оскорби­тельного быть не может, оно просто выражает, это слово, крайнюю, предельную выразительность необы­чайно страшного или смешного, пугающего или удив­ляющего, веселого или, наоборот, зловещего характе­ра. Каждое явление жизни может быть подвергнуто ис­следованию средствами искусства» (Ромм, эл.). [↑](#footnote-ref-2)
3. Янина Жеймо - одна из лучших актрис русского раннего звукового кино, главная травести кино 30-х. Ее называют русской Джульеттой Мазиной. Ее голосом на русских экранах говорят Джина Лолобриджида и Софи Лорен. Несмотря на то, что Жеймо сыграла Золушку в возрасте 37 лет, это самая восхитительная из всех существуюших Золушек. У нее была детская ножка и туфельки 32-го размера. Эти хрустальные туфельки делали на заказ, они до сих пор целы и хранятся на киностудии «Ленфильма». В Интернет - версии урока вы можете посмотреть фрагменты этого чудесного фильма, «сказочной, доброй, наивной и веселой истории, лучшей сказки советского кино». [↑](#footnote-ref-3)