

МЕТАФОРА ТЕАТРА В КИНО

(НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА ДЖО РАЙТА «АННА КАРЕНИНА»)

Театр является истинным источником вдохновения для кинематографистов. В свое время, на этапе выработки киноискусством собственного выразительного языка, театр во многом поспособствовал этому процессу и предопределил его специфику. К примеру, в обоих видах искусства литературные произведения обретают свою звукозрительную образность. Помимо этого сам театр может выступать в качестве метафоры, давая ключ к пониманию кинопроизведения, как в случае с адаптацией современным английским режиссером Джо Райтом романа русского писателя Льва Толстого «Анна Каренина». Известно, что данное литературное произведение не единожды было экранизировано и поэтому в очередной раз, приступая к работе над перенесением на экран романа, Джо Райту пришлось во многом постараться над выработкой оригинальной концепции будущего фильма. Найти новый ключ к прочтению помог киносценарий Тома Стоппарда, подсказавший режиссерское решение – мир-театр, жизнь-игра. Кроме этого, когда выяснилось, что снимать в России слишком дорого, режиссеру пришла мысль о том, что можно воссоздать декорации Москвы и Санкт-Петербурга. Но декорации должны быть обоснованы в фильме и тогда ему приходит еще одна фантастическая идея – сделать основным местом действия фильма сцену театра. Эта идея не нарушала идею самого сюжета, а наоборот подчеркивала, ведь театр занимал важное место в общественной жизни этого периода. Высшее общество ходило смотреть не только тот спектакль, который разыгрывал на сцене, но и тот, который «разыгрывался» в ложах. Теперь режиссер предложил нам посмотреть на их жизнь как на спектакль, который пытался спрятать высший свет [1].

В своем романе, Лев Николаевич Толстой стремился показать, как разрушается буржуазное общество. Семейные отношения, положение женщины, общественное мнение – есть призма, через которую автор

раскрывает свое отношение к буржуазии. В киносценарии «Анны Карениной» режиссер Джо Райт и сценарист Том Стоппард оставляют канву романа: сюжет, действующих лиц, также преследуют цель показать разложение буржуазного общества.

С первых минут просмотра фильма зритель невольно погружается в театральную атмосферу. Перед ним раскрывается занавес и мы видим мужчину на стуле, поза которого, на наш взгляд, всей пафосностью и экспрессивностью напоминает героя-любовника из пьесы романтиков. К нему выходит слуга, широко размахивающий красным платком, как будто матадор перед быком. Это не сцена дуэли, а всего лишь сцена из утреннего туалета Стивы (актер Мэттью Макфейден), брата Карениной. Уже с самого начала фильма можно отметить иронию режиссера по отношению к ежедневному «ритуальному» туалету буржуазии.

В фильме Стиве противопоставляется образ Константина Левина, не особо разбирающегося во всех туалетах и одеждах, но заботящийся больше о своей душе. Левин – человек нового типа, который находится с буржуазией на одной социальной лестнице, но душевно находит себя среди простых людей, ценности которых считает выше, нежели у светского общества. Известно, что для Л.Н. Толстого Левин был очень важен. В нем он заложил те качества характера, те рассуждения и позиции, которые были близки самому писателю. Не случайно своего героя он назвал Левин, что очень близко к имени «Лев», имени самого автора.

Режиссер иными средствами пытался выделить фигуру Левина (актер Домналл Глисон) среди остальных: его окружает постоянно живая природа в отличие от декораций, которые окружают других героев. Также в фильме есть момент, когда Кити, в которую влюблен Константин Левин, отказывает ему, и он уходит со сцены, где проходит бал на второй этаж. Левин наклоняется и из театрального балкона смотрит сверху на высшее общество, среди которого находится и его любимая. Режиссер композиционно поднимает фигуру Левина над всем светским обществом.

В фильме присутствует множество знаков-символов. Анна Каренина (актриса Кира Найтли), в начале фильма выходит из поезда и наталкивается на чернорабочего, который проверяет поезд. Он как черное пятно в ее жизни, поднимает глаза и смотрит прямо в ее глаза. Затем она входит в вагон поезда попрощаться с матерью Вронского и встречает самого Вронского (актер Аарон Тейлор Джонс). Эта встреча становится роковой в жизни Анны. В это время поезд делает резкое движение назад и рабочий, проверяющий колеса поезда, попадает на рельсы и трагически погибает. Этот поезд – образ паутины, попадая в которую у жертвы нет возможности вырваться. По ходу развертывания сюжета фильма сеть паутины сжимает с каждым разом сильнее и сильнее вокруг Анны до того момента пока у жертвы не останется сил бороться. Таким образом, рабочий – это прообраз Анны; у него черное лицо от грязи, а у Анны в дальнейшем будет «черная репутация». Этот поезд сыграл решительную роль в жизни Анны и рабочего, определив их судьбу. Крупным планом показано колесо поезда, которое часто будет мелькать в воспоминаниях Анны. Неторопливое движение колеса напоминает фортуны, которая определила судьбу главной героини. Также хотелось бы отметить и тот факт, что на бал, на котором второй раз происходит встреча с Вронским, Анна приходит в черном платье, хотя все окружающие ее дамы одеты в платьях светлых тонов. Так, режиссер хотел изначально противопоставить Анну обществу.

Джо Райт не использует описание главной героини, которую дает Лев Толстой. Его герои – это «живые куклы», которые играют на сцене, на которой происходит все действие фильма. Анна Каренина Райта очень решительна, с легкостью она принимает важнейшие решения, увлечена своей страстью и слишком поздно замечает, что творится вокруг. Режиссер преподносит ее как женщину, которая бросает вызов устоям общества, но гибнет не в силах противостоять пуританскому обществу. Она нарушает не только законы брака, но и уставы, которые определены обществом.

В фильме широко используются декорации с пейзажами Москвы и Санкт-Петербурга. Маленький игрушечный поезд Александра, сына Анны, превращается в настоящий поезд, в котором едет главная героиня.

Широкое использование фрагментов из произведений русских композиторов и русского фольклора не только придало русским дух киноповествованию, но и сблизило саму постановку с музыкальным театром.

Комната, где играют дети Долли напоминает по своей форме батлейку, это отсылает нас к мысли о том, что все герои фильма – актеры, а их жизнь – сценическая площадка, которая является местом для обсуждения и сплетен высшего общества.

Большое значение приобретает театральная сцена, которая служит основной площадкой в фильме. Пространство в кадре можно разделить на саму театральную сцену и зрительный зал. Все главные сцены фильма проходят на сцене, жизнь главных героев служит сюжетом пьесы, которую смотрит светское общество, сидящие в партере. Сцена имеет множество занавесов, при смене которых мы переносимся из одного места действия в другое. Также роль декораций играют ширмы, которые раздвигаются, задвигаются, изменяют пространство.

Таким образом, в фильме «Анна Каренина» Джо Райта театр является метафорой, ключом к пониманию кинокартины. Это подчкнuto как на концептуальном (театр как сцена, на которой разыгрывается трагедия главной героини), так и на визуальном (пространство театра, сцена – основное место действия) уровнях.

-
1. Хиггинсон, Н. Джо Райт: «Для меня роман Толстого прежде всего о любви» / Н. Хиггинсон // КиноПоиск [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.kinopoisk.ru/interview/2023875/>. – Дата доступа : 04.04.2013.