

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДРАМА В КИНЕМАТОГРАФЕ

PSYCHOLOGICAL DRAMA IN CINEMA

A. Alizade

Summary: The purpose of this article is to consider such genres of cinema as psychological drama and expressionism on the example of German cinema. It is noted that the image of the main forms of manifestation of the human personality from the point of view of action is a drama. Drama and expressionism in cinema gained their popularity by showing emotions, expressions, anxiety, indignation and everything that a person experiences inside. This conclusion is illustrated by specific examples of paintings in which the drama in the style of expressionism was really reflected and developed. The popularity of the drama is explained by the author of the rich inner world of the characters, whose experiences and feelings arouse genuine interest in the audience. At the same time, the conclusion is drawn that drama in the style of expressionism at the present stage of development of cinema is almost never produced, however, it is this genre that is the basis of the global film industry and finds its manifestations in one or another picture. Expressionism is evaluated very positively due to the fact that it emphasizes the feelings and emotions of the hero, creates the necessary environment to reflect the spectrum of his experience. The author states that today all genres of cinema are gaining wide popularity in the world, but the drama occupies a special place in the global film industry. Against this background, the genre of drama and expressionism laid the foundation for most other genres of cinema and made it possible to create absolute masterpieces that act as the basis for the emergence of new genres and individual films.

Keywords: cinema, drama, expressionism, human, emotions, psychology, human problems, genre.

Ализаде Аббасага Фазиль

Докторант, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств,
г. Баку

abbasaga.elizade.1995@mail.ru

Аннотация: Целью настоящей статьи является рассмотрение таких жанров кинематографа, как психологическая драма и экспрессионизм на примере немецкого кино. Отмечается, что изображение основных форм проявления человеческой личности с точки зрения действия представляет собой драму. Драма и экспрессионизм в кино получили свою популярность за счет показа эмоций, экспрессий, тревоги, возмущения и всего того, что внутри испытывает человек. Данный вывод иллюстрируется конкретными примерами картин, в которых драма в стиле экспрессионизма действительно получили свое отражение и развитие. Популярность драмы объясняется автором богатым внутренним миром героев, переживания и чувства которых вызывают у зрителей неподдельный интерес. В то же время, формулируется вывод о том, что драма в стиле экспрессионизма на современном этапе развития кино почти не производится, однако именно такой жанр заложен в основу мировой киноиндустрии и находит свои проявления в той или иной картине. Экспрессионизм оценивается весьма положительно в связи с тем, что подчеркивает чувства и эмоции героя, создает необходимую обстановку для отражения спектра его переживания. Автор констатирует, что сегодня все жанры кино приобретают широкую популярность в мире, однако драма занимает в мировой киноиндустрии особое место. На этом фоне, жанр драмы и экспрессионизм заложили основу для большинства иных жанров кино и позволили создать абсолютные шедевры, выступающие в качестве основы для появления новых жанров и отдельных кинолент.

Ключевые слова: кино, драма, экспрессионизм, человек, эмоции, психология, человеческие проблемы, жанр.

В качестве ключевого критерия в произведении киноискусства выступает то, что она раскрывает не сколько конкретное действие, сколько внутренние переживания человека, его состояние. Говоря иначе, она является отражением того, какие именно и сколько переживаний есть внутри героя того или иного фильма и каким образом герою приходится преодолевать себя. Это позволяет сделать вывод о том, что ключевая цель драмы состоит в том, чтобы отразить массив и истину страстей.

Направления экспрессионизма в рамках киноискусства получили свое развитие намного позже, чем в иных видах искусства. Предпосылки данного направления можно наблюдать в некоторых лентах, датированных 1910 годом, но уже в 1920-х годах наблюдается его полное угасание, которое продлилось вплоть начала Третьего рейха. К числу представителей анализируемого периода времени стоит отнести таких деятелей, как Ф.В. Мурнау, Ф. Ланг, Р. Вине, П. Вегенер, П. Лени и

некоторых иных. Стоит отметить, что толчком для развития экспрессионизма в рамках берлинского кино, стал проигрыш в Первой Мировой войне. Более того, немецкое искусство нередко переживало времена изоляции, что также выступило предпосылкой для развития драмы, так как в кинолентах создатели стремились отразить печаль, тревожность и иной спектр эмоций [4, с.56].

Известно, что драма дифференцируется на два основных направления, среди которых выделяют социально-психологическое направление и лирико-психологическое направление соответственно. Особую популярность имеет такой жанр драмы, как психологическая драма, сюжет которой основывается на жизненных перипетиях главного героя, поиске ответов и противоречиях. Отметим, что психологическая драма имеет буржуазную направленность, ибо только буржуа уверены в том, что их внутренний мир достаточно богат и представляет значительный интерес для других.

Представляется вполне естественным, что драма в кино существенно отличается от драмы, которая существует в литературе. В частности, отличие состоит в том, что кино появилось позже литературы и отражается драма в нем иначе, не так, как драмы прошлого из книг.

Режиссер и писатель выступает в качестве самостоятельного творца произведения, а в основе драмы он описывает мысли героев со своей позиции. Психологический жанр в кино представляется возможным, так как отразить внутренние переживания героев через художественные средства, применяемые в кино, вполне возможно и достаточно давно практикуется. На территории нашей страны жанр психологической драмы в кино получил свое развитие примерно в 50-х годах прошлого века.

В настоящее время жанр психологической драмы получил достаточно широкое распространение и имеет эффектный, ярко выраженный социальный характер. Его популярность обусловлена тем, что в период жадности и скупости человеческой души, беспрецедентного хамства и жестокости, интерес представляют светлые душевные порывы героев кино и их чистые помыслы, которые сегодня являются такой редкостью. Полагаем, что именно поэтому жанр драмы в мировой киноиндустрии является одним из наиболее популярных, более того, такая ситуация имело место и ранее, так как исторический экскурс показывает, что драма является наиболее старым жанром данного вида искусства.

Известно, что с анализируемым жанром работали такие достаточно известные режиссеры, как К. Занусси, И. Бергман. Психологическая драма е случайно рассматривается как достаточно специфический жанр, в котором главная проблема героини или героя состоит в том, чтобы исследовать все свои взаимоотношения с объективной действительностью, провести анализ того времени и той ситуации, в которой герой оказался. Очевидно, что два основных направления, которые сегодня выделяют в драме, достаточно тесно связаны с психологическими аспектами личности главного героя [2, с.131].

В 1920-х годах, особой популярностью стали обладать истории, связанные с предательством, криминалом и безумием. Однако на территории Германии действовал военный запрет на показ зарубежных фильмов, в связи с чем, берлинские киностудии создавали свои фильмы, причем в достаточно больших количествах, однако бюджет таких картин, как правило, был весьма скромным. Позже стали развиваться и направления экспрессионизма, так как ранее уже было отмечено, что свое развитие данное направление получило несколько позже, по сравнению с иными направлениями и жанрами. Ярким примером является фильм «Кабинет доктора Калигари». Так, в этой картине освещается психическое состояние главного героя, охватывающего чувство страха и опас-

ности, но передается данное чувство стильными декорациями, имеющими интересные геометрические пропорции и деформации. Затем это было использовано и в иных фильмах, в которых стали применять различные гротескные пространственные искажения, а также контрасты в освещении, что придавало, кроме прочего, характерные тени и пугающие силуэты. В «Носферату» (1922 года) к арсеналу уже существующих и описанных выше приемов также добавили использование негативов и ускоренный показ ряда кадров. Полагаем, что это позволило отразить двойственность человека, а также показать в нем зло, порождающее социальный апокалипсис [6, с.173].

Во второй половине 1920-х гг. экспрессионизм стал достаточно тесно связан с традициями реализма и впоследствии реализм его и затмил. В связи с этим, экспрессионизм является временным явлением и течением, которое стало детищем культурных и социальных противоречий, распространенных в межвоенной Германии. В свою очередь, стабильность, которая позже в этой стране наступила, сделала экспрессионизм чуть менее актуальным, так как такое восприятие реальности утратило свою былую значимость. Уже в самом начале 1930-х годов экспрессионизм полностью умирает, как умирают и те исторические условия, которые были предпосылкой его существования и создания.

Одновременно с этим, черты данного направления вполне можно увидеть в творчестве отдельно взятых творческих групп. Например, «черное кино» в США или, например, движение поэтического реализма во Франции и является ярким примером направления подобного рода. Также некоторые черты данного направления можно увидеть в трудах Ингмара Бергмана, Федерико Феллини, Андрея Тарковского и некоторых иных режиссеров [5, с.187]. В качестве ключевых признаков экспрессивного кинематографа выступают такие признаки, как новый подход к использованию камеры, а также ряда визуальных методов, ранее в кинематографе не использованных. Например, это павильонные съемки, суть которых состоит в том, что действие проходит в замкнутом пространстве, а пространство выглядит таким образом, что все представления о действительности становятся искаженными.

Возвращаясь к анализу драмы, стоит отметить, что в XX и XXI веке этот жанр автономно воплотился в новых темах, что породило возникновение вспомогательных жанров, например, историческая драма или драма криминальная. Известно, что криминальная драма имеет достаточно широкую популярность на современном этапе развития, а в основу сюжетной линии заложена жизнь и деятельность различных банд и группировок, равно как деятельность правоохранителей по борьбе с ними. Что касается такой драмы, как драма историческая, то такой

жанр также весьма распространен на практике, а под-разумевать под ним стоит фильмы, освещающие ту или иную историческую эпоху или историческую личность. Стоит отметить, что этот жанр настолько объемлен и многогранен, что его можно разделить сразу на несколько разновидностей:

Во-первых, это вестерн, образующий приключения в стиле Дикого Запада XIX века. Во-вторых, это истерн, который представляет собой фильм о событиях Гражданской войны в СССР, а действия происходят на Востоке страны. В-третьих, это фильм шпаги и плаща, что представляет собой фильм о пиратах и мушкетерах, для которых обязательны фехтовальные поединки. Также выделяют пеплум (фильмы о событиях до нашей эры), тямбару (фильмы о самураях) и усю (китайские фильмы) [1, с.264].

Отдельно стоит отметить подростковую драму, которые появились лишь в 90-х годах прошлого века, а причиной такого появления стало то, что продюсеры в полной мере осознали, что подростки образуют собой целевую аудиторию, имеющую свои проблемы, которые вполне можно осветить средствами кинематографии.

Возвращаясь к фильмам, созданным в духе экспрессионизма, которые вышли в свет уже после 1920 года, отличались своеобразием и яркостью, а также они имели достаточно яркую линию преемственности с работами Р. Вине. Стоит отметить, что данная линия достаточно четко просматривается в техническом, а также тематическом и художественном аспекте. В указанном аспекте интерес представляет точка зрения З. Кракауэра, кото-

рый разделил все фильмы данного жанра на несколько основных направлений [3]:

1. галерея тиранов;
2. судьба;
3. бессловесный хаос.

Стоит отметить, что рожденная еще до появления экспрессионизма тема тирании достаточно часто находилась в работе у немецких режиссеров. Так, они с большой охотой освещали страдания, которые возникали на фоне существующей тирании, однако высказывается точка зрения о том, что они хотели заклеить те страсти, которые уже существовали в обществе в этот период. Неизвестно, является ли совпадением то, что уже 10 лет нацисты активно применяли те пытки, которые были изображены на немецком экране. Ярким примером такого фильма является фильм Ф. Ланга «Усталая смерть». Кроме того, нельзя не отметить и то, что все изобретения и достижения всех немецких экспрессионистов в указанной сфере выступили в качестве основы и достояния всей мировой культуры в целом. На этом фоне продолжают жить и получать новое развитие, что требует от них адаптации к совершенно иным условиям объективной действительности.

Таким образом, все жанры кино приобретают широкую популярность в мире, однако драма занимает в мировой киноиндустрии особое место. На этом фоне, жанр драмы и экспрессионизм заложили основу для большинства иных жанров кино и позволили создать абсолютные шедевры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агафонова Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма / Н.А. Агафонова. - Минск: Тесей, 2008. – 392 с.
2. Агеев В. Семиотика театра, кино и телевидения. // Семиотика / В. Агеев. - М.: Весь мир, 2012. – С. 123-137.
3. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://ramafond.ru/uchebniki-kinodramaturgii.htm>. (Дата обращения: 22.11.2022)
4. Зингерман Б.И. Очерки истории драмы XX века. / Б.И. Зингерман. - М, 1999. – с. 127
5. Русский авангард 1910–1920-х годов и проблема экспрессионизма / Отв. ред. Г.Ф. Коваленко; Государственный институт искусствознания Министерства культуры РФ. – М.: Наука, 2003. – с. 234
6. Филиппов С. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства / С. Филиппов. - М.: Клуб «Альма Анима», 2016. – 208 с.

© Ализаде Аббасага Фазиль (abbasaga.elizade.1995@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»