

М.А.Павлова (Москва, гимназия 1514)

От анимационного фильма «Детское время» (реж. Н.Бисярина) к хронотопу М.Бахтина

Поводом для сегодняшнего разговора о литературе (и анимации) стал замечательный фильм «Детское время» (2015) аниматора из Екатеринбурга Нины Бисяриной. Бисярина известна своей трилогией «Поездка к морю», «Воробьи – дети голубей» и «При выходе не забывайте свои вещи», нежным и грустным «Праздником». В интервью для журнала «Татлин» Бисярина так определяет анимацию: «Мы недавно разговаривали как раз об этом с режиссером Ромой Либеровым <Бисярина принимала участие в работе над фильмами Либерова «Ильфипетров» и «Сохрани мою речь навсегда» в качестве художника-мультипликатора>. И вот я подумала, что удивительно, если сравнивать литературу и кинематограф, то, пожалуй, анимация — это такая поэзия кинематографа. Вся эта образность — все ближе к поэзии, чем к прозе. Анимация больше о чувственном восприятии».

Однажды на одном из занятий с младшими школьниками я попросила их выйти к доске и изобразить ветер. Кто-то изо всех сил со свистом выдувал воздух, представляя холодный зимний ветер, кто-то раскачивался и размахивал над головой руками, изображая дерево на ветру, кто-то шел вперед согнувшись, выставив локоть и закрыв лицо руками, кто-то кружился, представив себя осенним листом, летящим к земле. На сегодняшнем занятии мы с вами, людьми взрослыми, начнем с того, что попробуем изобразить порог. Как это можно сделать? Попробуем.

Предположим, вы нарисовали на листе бумаги дверь и порог дома. Предположим, вы показали, как переходите некую черту на полу. Предположим, вы открыли дверь и просто вышли из аудитории (а потом вернулись). Очевидно, что вы изображали некоторое пересечение границы между двумя пространствами.

Кстати, знаете ли вы, как Ю.М.Лотман определял событие? Событием он называл нарушение границ нормы. Например, вы каждый день получаете отличные отметки по литературе, это ощущается вами как норма. Неожиданно вы получаете неудовлетворительную оценку – это для вас событие! Границы нормы нарушены. Будет ли неудовлетворительная отметка событием для вашего одноклассника, который ничего не читает, не выполняет домашнее задание и прогуливает уроки литературы? Очевидно, нет.

В римском пантеоне богов был специальный бог входов и выходов, дверей и ворот, начинаний и завершений, года и времени, двумя своими лицами, старым и молодым, обращенный одновременно в прошлое и будущее. Это двуликий бог Янус. Это бог-привратник, но изначально – бог-светоносец, открывающий небесные ворота и выпускающий на землю день, чтобы вечером запереть ворота снова. Позднее он превращается в покровителя всех входящих и выходящих. Отметим, что в лице Януса мы встречаемся с воплощением представления об изначальном родстве времени и пространства (более подробно о границах пространства и времени в живописи можно прочитать в книге С.Даниэля «Искусство видеть»). Как пишет Даниэль, «в самом общем

смысле культура есть ограничение области человеческого в бесконечности пространства и времени».

Итак, граница двойственна по своей природе и по своему назначению. Она разделяет и соединяет, регулирует пространственную коммуникацию – со-общение в пространстве. Кстати, у древних римлян был еще один бог, имя которого сохранилось в науке. Это бог межей и пограничных межевых знаков – Термин (между прочим, один из вокзалов Рима находится возле станции Термини, находящейся на границе центра итальянской столицы). А специфика того или иного раздела науки сейчас выражена определенным языком, связанным с профессиональной терминологией. Отсюда слова «термин» и «детерминировать» (определять, обуславливать). И мы сегодня попробуем перейти границу от детского анимационного фильма к серьезной литературоведческой работе М.Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе».

Мультфильм «Детское время» снят по стихотворениям Михаила Яснова. Михаил Яснов (р.1946) – петербургский поэт, переводчик, руководитель семинара молодых писателей в Петербурге, исследователь истории детской литературы (широко известна его книга «Путешествие в Чудетство», в которой он рассказывает об истории детской литературы с XVIII века до наших дней).

Смотрим фильм, анализ фильма.

Н.Бисярина как-то сказала о себе: «я вся еще в детстве», а поэт и переводчик Яснов из детства, кажется, никогда и не уходил, хотя у него есть замечательные «взрослые» стихи (читайте, например, его книгу «Амбидекстер»). Смотришь фильм «Детское время», слушаешь стихи Яснова и чувствуешь, как просыпается задремавшая на время фантазия, как хочется самому придумывать, сочинять, рисовать. «Пахнет варежка лошадкой...» А и правда, чем пахнет варежка? Мокрой шерстью? Уютным запахом любимой собаки, вернувшейся с прогулки? Или прилипшие к варежке комки снега пахнут свежим огурцом? В 1851 году в дневнике Льва Толстого отмечен замысел «...написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями, которые он породит». Две недели Толстой пытался описать один день из жизни, но так и не закончил «Историю вчерашнего дня». Бисяриной удалось рассказать об одном дне (или вечере?) из жизни дедушки и внука. А можем ли мы написать зарисовки «Один осенний вечер»? Или попытаться понять стихотворение И.Бродского «Зимним вечером на сеновале», уже в названии которого заявлено соединение времени и пространства?

Снег сено запорошил
сквозь щели под потолком.

Я сено разворошил
и встретился с мотыльком.

Мотылёк, мотылёк,
от смерти себя сберёг,
забравшись на сеновал.

Выжил, зазимовал.

Выбрался и глядит,
как "летучая мышь" чадит,
как ярко освещена
бревенчатая стена.

Приблизив его к лицу,
я вижу его пыльцу
отчётливей, чем огонь,
чем собственную ладонь.

Среди вечерней мглы
мы тут совсем одни.

И пальцы мои теплы,
как июльские дни.

1965

(Более подробно можно прочитать об анализе этого стихотворения в материалах журнала «Литература» у Риммы Храмцовой)

<http://lit.1september.ru/article.php?ID=200502322>)

А еще можно сделать коллаж «На пороге» и придумать историю о тех, кто стоит у порога. Все так просто, на первый взгляд: лист бумаги, еще два прямоугольника, обозначающие стены, круглый коврик у порога, просвет двери и... ваш персонаж!

История мальчика-фантазера в «Детском времени» Бисяриной – часть личной истории, которую создает каждый человек. А без истории разве может быть человек? Многие стихотворения Яснова посвящены истории семьи. Для взрослых они или для детей? Вот идиллическое пространство и время прошлого, созданное в стихотворении Яснова.

Больше всего на свете
Хочу, чтоб накрыли стол,
И чтобы сегодня папа
Чуть-чуть пораньше пришёл,
И чтоб нарядилась мама
И улыбнулась всем,
И чтобы меня похвалили
За то, что молчу и ем.
Больше всего на свете

Хотелось бы так пожить!
И чтобы хватило времени
Со всеми поговорить...

Художественное время и художественное пространство, созданные автором в изображаемом мире, являются важнейшими объектами исследования для филолога.

В 1930-е годы М.М. Бахтин ввел в литературоведение термин хронотоп: «Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом (что значит в дословном переводе времяпространство). Термин это употребляется в математическом естествознании и был введен и обоснован на почве теории относительности (Эйнштейна). <...> В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов слиянием примет характеризуется художественный хронотоп» (цит. по И.Н.Сухих Структура и смысл: Теория литературы для всех., СПб, Азбука, 2016, с. 151)

Итак, изображенный мир всегда характеризуется особым слиянием времени и пространства. Заметим, что в ваших смсках домой или друг другу, фотографиях в инстаграме, записях в фейсбуке возникает изображенный мир осеннего Сириуса, его особое времяпространство или хронотоп. А изображенный мир литературного произведения состоит из художественных предметов, вещей, которые наполняют художественное пространство и существуют в художественном времени, - так характеризует мир художественного текста А.П.Чудаков. Пространство наполнено вещами, а время – пространство, наполненное событиями.

В «заключительных замечаниях», написанных через много лет после работы «Формы времени и хронотопа в романе» Бахтин называет и коротко характеризует следующие хронотопы:

- большой дороги («Дорога особенно выгодна для изображения события; отсюда важна и понятна сюжетная роль дороги в истории романа»);
- замка («Замок насыщен временем»);
- гостиной-салона («С точки зрения сюжетной здесь происходят встречи, создаются завязки интриг, совершаются и развязки, происходят диалоги, раскрываются характеры, идеи и страсти героев»);
- провинциального городка («Время здесь бессобытийно и потому кажется остановившимся. Это густое, липкое, ползущее в пространстве время»);
- порога («...Это хронотоп кризиса и жизненного перелома»)

Напомним, что работы Бахтина были в большей степени связаны с западноевропейским романом. Можем ли мы, воспользовавшись материалами Бахтина,

назвать свои примеры из произведений европейской и русской литературы? Давайте приведем эти примеры («Капитанская дочка» или «Евгений Онегин» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя и прочее). Есть известное исследование Бахтина о роли порога в романах Достоевского: «Верх, низ, лестница, порог, прихожая, площадка получают значение «точки», где совершается кризис, радикальная смена, неожиданный перелом судьбы, где принимаются решения, переступают запретную черту, обновляются и гибнут».

Продолжая исследования М.Бахтина, замечательный петербургский филолог И.Н.Сухих делает попытку составить хронотопическую карту русской классики. И.Н.Сухих выделяет 5 главных, доминантных хронотопов русской классической литературы:

- большой город (Прежде всего Петербург и в меньшей степени Москва) – провинциальный город – дворянская усадьба – деревня – и связывающая четыре образа русского пространства большая дорога. В хронотоп большого города входят дворянский дом или богатая квартира, театр, департамент, ресторан, значимые объекты (Невский проспект, Медный всадник, Коломна, мосты, улицы, «нехорошая квартира» и тд), петербургские углы, кабаки и прочее. В провинциальном городе – снова департамент и театр, купеческий дом, бульвар, дворянский дом. Усадьба – дворянский дом и службы, гостиная-салон, сад, парк, темные аллеи, беседки. Деревня – крестьянская изба, церковь, кладбище, кабак, окрестный пейзаж. Большая дорога – бегущий по сторонам пейзаж, мелькание людей и предметов, почтовая станция, постоялый двор, тройка, кибитка, поезд, вокзал, перрон и тп.

Кстати, знаменитый аниматор, режиссер Юрий Норштейн считает, что «герой накручивает на себя пространство и время, а каждое пространство создает своего героя». Углубляясь в пространство изображенного мира художественного произведения, мы можем более подробно говорить о художественных предметах, которые располагаются в художественном пространстве и существуют в художественном времени. Но разговор о вещах, предметах, о плотности (густоте) изображаемого художественного мира и о способах создания художественного мира у разных писателей мы будем вести на другом занятии, посвященном рассказу М.Осоргина «Вещи человека».

Литература

1. Сухих И.Н. Структура и смысл: Теория литературы для всех. СПб, 2016. С.150-171.
2. Даниэль С.М. Искусство видеть. СПб, 1990. С. 64-74.
3. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе.
<http://philolog.petrus.ru/filolog/lit/bahhron.pdf>
4. Жолковский А. Поэтика за чайным столом. Звезда, 2012, Журнальный зал
<http://magazines.russ.ru/zvezda/2012/10/zh22.html>