

Секция «33.1 Телевидение в актуальной парадигме современности: от художественной классики и истории до новых аудиовизуальных медиа»

Визуально-нарративная репрезентация добра и зла в современной российской анимации

Научный руководитель – Кривуля Наталья Геннадьевна

Карпенко Владислав Игоревич

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа телевидения (факультет), Кафедра журналистики и телевидения, Москва, Россия

E-mail: nizpoledin@yandex.ru

Анимация часто обращается к жанру сказки, где укоренены такие архетипы, как "прекрасный принц", "девица-красавица", "чудище поганое", создающие корреляцию визуального образа и нарративной роли и характера героев. В мультфильме "Шрек" (2001 г.) через деконструкцию сказочных тропов критикуются каноны репрезентации добра и зла, заданные общеевропейской традицией: "прекрасный принц" предстаёт самовлюблённым тираном, "ужасное чудовище" становится достойно любви. Постмодернистский стиль "Шрека" был позаимствован многими экранизациями сказок: "Правдивая история Красной Шапки", "Странные чары", и даже студия Disney, экранизируя "Царевну-лягушку", выбирает версию Элизабет Бэйкер. (Рис. 1) Подобный проект был и в отечественной анимации: фильм «Алёша Попович и Тугарин Змей» многие элементы заимствует у своего идейного вдохновителя - от ироничной интерпретации былинного сюжета, осовременивания, до внешних образов и характеров героев, схожих шуток и сцен: к примеру, образ Юлия - надоедливого, говорливого, дерзкого, легко цитируемого - сопоставим с образом Осла, и даже открывающая сцена мимикрирует предшественника – в обоих мультфильмах страницы книги (в "Шреке") и летописи (в "Алёше") сминаются героями. (Рис. 2) Однако, в отличие от "Шрека", "Алёша Попович" демонстрирует весьма классический подход к изображению и восприятию добра и зла.

В «Трёх богатырях» репрезентация добра и зла укоренена в национальные эталоны красоты, и соотношение внешнего и внутреннего красивого и ужасного остаётся привержена сказочным нарративам, зачастую не поддаётся разделению. Соответственно, в дизайнах главных положительных героев преобладают славянские эстетические каноны: Богатыри обладают светлыми или русыми волосами, голубыми глазами, одеты в традиционную одежду и сияющие доспехи, (все, кроме Елисея) крепкого телосложения и высокого роста. Соответственно, наделены положительными внутренними качествами - добры, веселы, милосердны, отважны. (Рис. 3) Жёны богатырей им соответствуют: те же голубые глаза, длинные густые светлые волосы, у Настасьи они заплетены в косу. Женщинам присуща статность, фигуристость, их одежда расписана славянскими орнаментами, Забава - жена Елисея - носит кокошник. Характером они храбры, готовы постоять за себя, но при этом остаются чуткими, ласковыми и стереотипно женственными. (Рис. 4) Персонажи отрицательные же вбирают в себя эстетические характеристики общепринятого ужасного: физические дефекты и ранения - Тугарин Змей сам режет себе грудь, чтобы показать свою свирепость, вставные зубы - позволяют Соловью-разбойнику свистеть, непропорционально большие или маленькие части тела, в особенности носы, лишний вес или наоборот излишняя худощавость. Эти особенности также совмещены с национальной принадлежностью злодеев - большинство антагонистов франшизы не совпадают со славянскими эстетическими канонами: император Василевс, татаро-монгольский предводитель Тугарин. (Рис. 5) Исключением из правил является Шамаханская царица - в её дизайне и восприятии

преобладает эротизация экзотического, но её другой, "чужой" тип красоты показывается как опасный, соблазнительный. Это непривычное соотношение красоты и зла рушится в середине фильма, когда раскрывается её истинный безобразный облик. (Рис. 6)

Успех франшизы актуализировал обращение к русскому фольклору. В период нулевых годов вышли многочисленные проекты в славянской и сказочной эстетике: например, «Князь Владимир», «Иван Царевич и Серый Волк», «Тора самоцветов». (Рис. 7) Однако, с развитием технологий производства, к 2010-м годам появилась цель наладить международную дистрибуцию. Частью этой трансформации стало изменение тенденций в визуальной стилизации картин. Пример этому - «Снежная королева» студии Wizart. Авторы первого мультфильма постарались приблизиться к художественному стилю "Disney": у героев выразительные большие глаза, округлая, "мягкая" голова, тонкие брови, маленький нос, "диснеевские" пропорции и совпадение с общеевропейскими стандартами красоты. (Рис. 8) Наибольшую схожесть фильм имеет с "Холодным сердцем" - проекты имеют один первоисточник, но картина Disney вышла через год после отечественной. Несмотря на это, в сиквелах "Снежной королевы" образ Герды постепенно изменяется, чтобы соответствовать Анне, а пятая часть представляет новую героиню Айлу, внешне идентичную Эльзе. (Рис. 9) Даже дизайны троллей, в оригинальной сказке злых, целенаправленно созданы так, чтобы не вызывать отторжения. Физические гиперболизации, такие как большой нос, что создавали отрицательный образ в фильмах "Мельницы", здесь становятся привлекательными - лишь отсылкой к истокам персонажей и забавной странностью внешности. Дизайн тролля Орма сравним, например, с Сидом из "Ледникового периода" - пушистый, слегка нелепый визуально зверь, в их силуэтах преобладают мягкие формы. Это делает визуальный стиль мультфильма очень "дружелюбным", лёгким для восприятия. (Рис. 10) Подобным образом можно описать многие современные российские мультфильмы, даже остающиеся в славянском колорите. Например, «Маша и Медведь» использует стандартизированный дизайн-код, обращаясь к "красивому" как "милому", что проявляется в образе как Маши, так и медведя, в сказках чаще отрицательного.

Российская анимация следует мировым критериям "красивого", но не изменяет корреляциям "добро-красота" и "зло-уродливость", отчего в современных проектах, особенно детских, искореняется отрицательное внешнее и внутреннее - образы антагонистов становятся менее выразительными, не вызывают отторжение, отсутствуют как таковые.

Источники и литература

- 1) Демина А. В., Гладкова М. С. Трансформация сказки в современной культуре // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2018. № 3 (56). С. 139-147.
- 2) Зернова П. Ю. Модернизация фольклорных канонов в отечественных киносказках XXI века // Вестник ВГИК. 2023. Т. 15, № 1 (55). С. 80-92.
- 3) Кривуля Н. Г. Аллюзия как элемент интертекстуальности в анимационных фильмах // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2022. № 3. С. 137-160. <https://doi.org/10.35852/2588-0144-2022-3-137-160>
- 4) Савинова Л. Ю., Ворошилов Л. В., Лукашенко Д. В., Тюжин С. Я. Предрочтения современных подростков в анимации // Комплексные исследования детства. 2023. Т. 5, № 2. С. 110-117. <https://doi.org/10.33910/2687-0223-2023-5-2-110-117>
- 5) Яровая Н. Ю. Модификации визуальных стилей компьютерной анимации // Вестник ВГИК. 2023. Т. 15, № 2 (56). С. 81-95.
- 6) Chang, L. H., Luh, D. B., Reinventing Fantasy: The Reception of Fairy Tales // Advances in Literary Study. 2022. № 10. Pp. 97-110. <https://doi.org/10.4236/als.2022.101007>

Иллюстрации

Рис. : Рис. 1. Фильмы, в которых происходит модернизация сказок. Постеры фильмов "Белоснежка. Месть гномов реж. Тарсем Сингх, "Принцесса и лягушка реж. Джон Маскер и Рон Клементс, "Правдива история Красной шапки реж. Кори Эдвардс, Тони Лич и Тодд Эдвардс, "Зачарованная реж. Кевин Лима, "Странные чары реж. Гари Ридстром

Рис. : Рис. 2. Сопоставления "Шрека"и "Алёши Поповича и Тугарина Змея". Кадры из фильмов "Шрек реж. Эндрю Адамсон и Вики Дженсон, "Алёша Попович и Тугарин Змей реж. Константин Бронзит

Рис. : Рис. 3. Герои франшизы "Три Богатыря Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алёша Попович, Елисей. Промо-материалы и кадр из фильма "Добрыня Никитич и Змей Горыныч реж. Илья Максимов

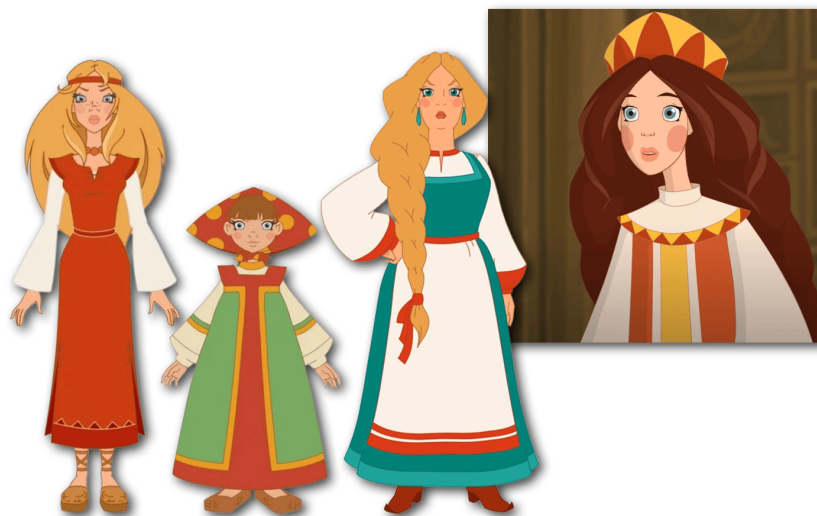

Рис. : Рис. 4. Жёны богатырей, Алёнушка, Любава, Настасья, Забава. Промо-материалы и кадр из фильма "Добрыня Никитич и Змей Горыныч реж. Илья Максимов

Рис. : Рис. 5. Злодеи франшизы "Три Богатыря Баба Яга, Соловей-разбойник, Василевс, Кольван, Тугарин Змей. Промо-материалы и кадры из фильмов "Добрыня Никитич и Змей "Горыныч реж. Илья Максимов, "Алёша Попович и Тугарин Змей реж. Константин Бронзит

Рис. : Рис. 6. Шамаханская царица. Кадры из фильма "Три богатыря и Шамаханская царица реж. Сергей Глезин

Рис. : Рис. 7. Мультфильмы 2000-х, экранизирующие русские сказки. Постеры фильмов "Иван Царевич и Серый Волк реж. Владимир Торопчин, "Князь Владимир реж. Юрий Кулаков, "Наша Маша и Волшебный орех реж. Егор Кончаловский, "Бабка Ёжка и другие реж. Валерий Угаров, "Гора Самоцветов "Приключения Алёнушки и Ерёмы реж. Георгий Гитис, "Про Федота-стрельца, удалого молодца реж. Людмила Стеблянко и Роман Смородин

Рис. : Рис. 8. Сопоставление Герды и Рапунцель. Кадры из фильмов "Рапунцель: Запутанная история реж. Нейтан Грено и Байрон Ховард, "Снежная королева реж. Владлен Барбэ и Максим Свешников

Рис. : Рис. 9. Сопоставление Герды и Айлы и Анной и Эльзой. Кадр из и постеры фильмов "Снежная королева: Разморозка реж. Алексей Цицилин и Андрей Кореньков, "Холодное сердце реж. Дженнифер Ли и Крис Бак, "Снежная королева 3: Огонь и лёд реж. Алексей Цицилин

Рис. : Рис. 10. Сопоставление Орма и Сиды. Промо-материалы фильмов "Снежная королева реж. Владлен Барбэ и Максим Свешников, "Ледниковый период реж. Крис Уэдж