

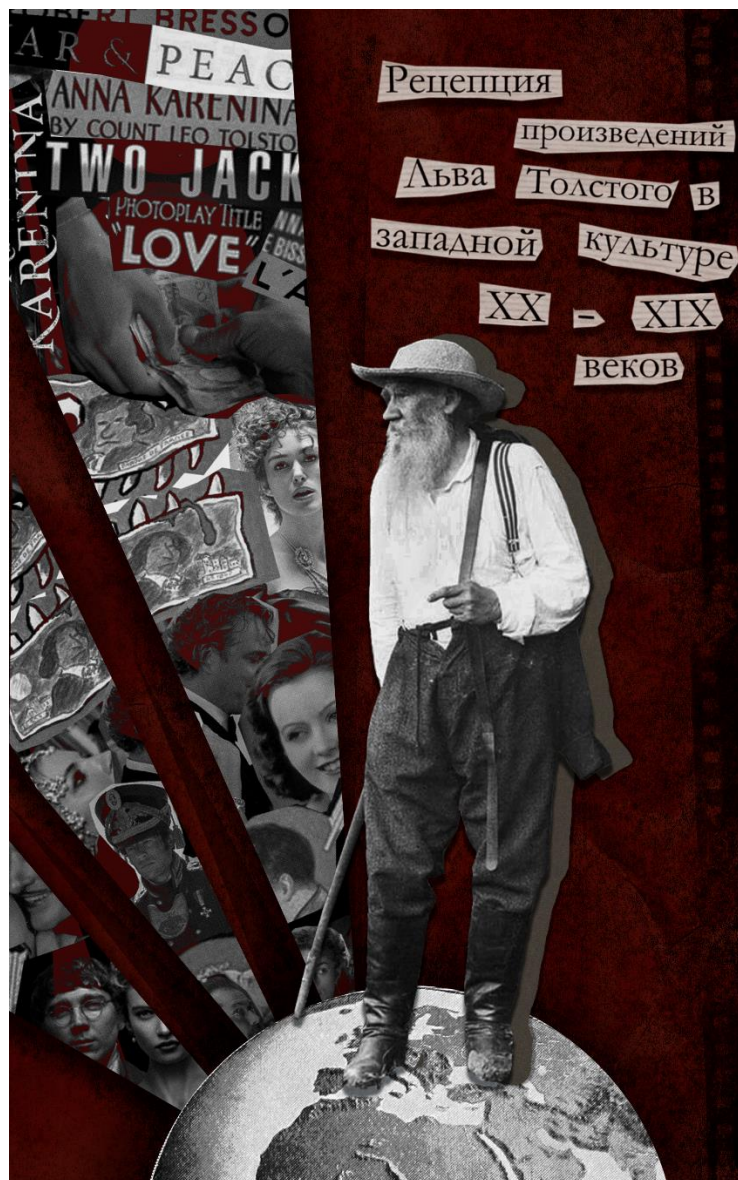
Рецепция произведений Льва Толстого в западной культуре XX-XXI веков

Александра Гузеева (Образовательная программа «Филология»)

Аннотация

Статья посвящена исследованию рецепции произведений Льва Толстого в западной культуре XX-XXI веков. В статье осмысляется путь зарождения интереса к русской литературе на западе в XIX веке, а также дальнейшее переосмысление произведений русской литературы и заимствование некоторых ключевых идей. Выделяются и описываются характерные особенности экранизация нескольких произведений Толстого, особенно двух его романов – «Война и мир» и «Анна Каренина». С помощью анализа экранизаций становится возможным рассмотреть, как именно перерабатываются идеи Льва Толстого и как они соотносятся с культурной идентичностью разных стран и с разными эпохами.

Ключевые слова: Лев Толстой, рецепция, русский роман, экранизация, Война и мир, Анна Каренина, синтез культур, Тургенев, литературная традиция, западная культура

Лев Толстой – признанный мировой классик, автор, произведения которого считаются эталонными во многих культурах и читаются до сих пор. Его главные романы («Война и мир» и «Анна Каренина») находят отклик не только среди читателей, но и среди художников: их экранизируют, ставят на сцене театров, воплощают в оперу. Стоит отметить, что популярностью пользуются не только ключевые романы, но и другие не столь известные, как может показаться, произведения Толстого.

Почему же Толстой так востребован в западной культуре, а популярность его произведений не угасает?

В XIX веке европейская публика начинает знакомство с романами русских писателей, среди которых

были все величины русской литературы. Знакомство это произошло во многом благодаря Тургеневу. «Тургенев мечтал, чтобы Россия и Европа могли объединиться в единое культурное пространство, основанное на свободном развитии человеческих способностей благодаря распространению просвещения и литературе»¹. На самом деле такое соединение уже происходило заочно, потому что многие русские писатели опирались на труды западных

¹ Ребеккини Д. Русский писатель на Западе / История русской культуры. От Николая I до Николая II // Arzamas.academy.

коллег и философов. Толстой вырос, читая французскую литературу в оригинале, поэтому не удивительно, что он, например, полемизировал в «Анне Каренине» с идеями романа Флобера «Мадам Бовари», с памфлетом Дюмы-сына «Мужчина-женщина»; при написании «Войны и мира» Толстой вдохновлялся «Пармской обителью» Стендаля: «Читайте Стендаля, – говорил он Горькому. – Если бы я не читал “Charterreuse de Parme”, я не сумел бы написать военных сцен в “Войне и мире”»². В «Анне Карениной» отражаются идеи Толстого, которые родились у него при изучении трудов Платона, Шопенгауэра и Дарвина. Исследователи творчества Толстого, что русские, что западные, до сих пор находят все новые параллели с другими западными писателями или философами, и, кажется, что поиск этих пересечений не закончится никогда, потому что Толстому удалось соединить несколько культур и использовать их для создания универсальных идей, которые откликаются до сих пор.

Тургенев, вынашивая «великую культурную мечту»³, помог европейцам, и всему западному миру, в частности, открыть русские романы. «... лишь в 1880-е годы происходит то, что европейские газеты той поры назовут настоящим «наплывом» русской литературы в Европу»⁴. Именно в этот момент Толстой получает восторженные отзывы от своих западных коллег: «Тургенев радостно сообщал Толстому о восторге Флобера от романа [имеется в виду «Война и мир»]. Первые тома Флобер считал “возвышенными”, порой они напоминали ему о великом Шекспире»⁵; Генри Джеймса же «поразила литературная форма романов Толстого»⁶.

После того как романы Толстого были оценены величинами западной литературы, к ним потянулась сначала французская публика, благодаря де Вогюэ, «собравшего в 1886 году свои статьи в книгу “Русский роман”»⁷. Это собрание статей предложило европейскому читателю «ясную интерпретацию русской литературы»⁸. Русские романы начали жить своей жизнью среди европейских, американских и британских читателей. В таланте Толстого не сомневался

---

² Гроссман Л.П. Цех пера. Эссеистика / Ред. И. Парина. М.: Изд-во «Аграф», 2000. С. 20.

³ Ребеккини Д. Русский писатель на Западе / История русской культуры. От Николая I до Николая II // Arzamas.academy.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

⁸ Там же.

никто – сначала Толстого ценили за эссеистику, а «после Первой мировой войны читатели преимущественно восхищались его литературным даром»⁹.

Восхищение это не прошло и до сих пор, учитывая огромное количество экранизаций и постановок его произведений. Толстому удалось выделить универсальные формулы, которые теперь удачно адаптируют под все времена и пейзажи. За XX и XXI века разные произведения Толстого на западе были переработаны огромное количество раз. Только мировых экранизаций вышло около 17, также не стоит забывать о менее известных экранизациях и театральных постановках, которые не выходили в мировой прокат.

17 кинокартин, среди которых есть несколько сериалов, – это значительное количество. Более подробно я предлагаю рассмотреть 2 экранизации ключевых романов Толстого – сериал 2016 года «Война и мир» и фильм 2012 года «Анна Каренина».

Прежде чем рассмотреть эти две рецепции, мне кажется необходимым кратко осветить несколько фильмов, которые выделяются самым выбором произведения для экранизации и неординарными кинематографическими приемами.

«Любовь»¹⁰ – черно-белый фильм Эдмунда Голдинга 1927 года, снятый по мотивам романа «Анна Каренина». Особенность этого фильма в том, что он немой. Этот фильм отлично отвечает на вопрос, почему Толстой и многие его произведения до сих пор актуальны в Европе: ни произнося ни одного слова на экране, режиссеру и актерам удается передать роковую любовь главной героини, а зритель все равно улавливает, пусть и переработанные режиссером, некоторые идеи Толстого. Сюжет не совсем повторяет роман, а сам фильм имеет два финала – для европейской и американской публики. Для проката в США концовка счастливая – Вронский и Анна воссоединяются; а вот для европейского зрителя фильм заканчивается трагически, как и у Толстого. Невероятно интересно, как одну и ту же историю перерабатывают разные культуры, вплетая в нее свои ценности, культурные коды, делая ее более привлекательной для зрителя. Европейская культура, привыкшая к литературной традиции, идущей из Древней Греции, принимает трагичный финал, в то время как американская публика готова смотреть только на хэппи энд.

---

⁹ Ребеккини Д. Русский писатель на Западе / История русской культуры. От Николая I до Николая II // Arzamas.academy.

¹⁰ “Love” / dir. Edmund Goulding. 1927.

Следующая выделяющаяся экранизация – фильм «Деньги»¹¹ Робера Брессона, за который режиссер получил награду на Каннском кинофестивале. Режиссер экранизирует рассказ Толстого «Фальшивый купон». Фирменный стиль Брессона – лаконичность диалогов: этот прием отлично сочетается с рассказом Толстого. Отличительная особенность фильма – практически неподвижная камера: все показано статично, иногда даже мучительно спокойно. Очень хочется ощутить хоть какое-то движение. Этот прием перекликается с общим посылом рассказа – выводит на первый план то, во что превращается небольшой обман и чем он может обернуться дальше.

Фильм «Два Джека»¹² 2012 года режиссера Бернарда Роуз – еще одна неординарная экранизация Толстого. За плечами Роуза около 5 экранизация разных произведений Толстого, включая эту. Фильм основывается на повести «Два гусара». Экранизация в современной режиссеру манере повторяет фабулу повести, ее структуру и даже выводит на первый план те же проблемы, которые в этом произведении Толстой, как мне кажется, ставил во главу угла: проблема вины и семейная проблема, перетекающая в проблему поколений. Поскольку фильм рассчитан на современность (то есть XXI век) и американскую публику, то вместо гусаров главными героями становятся режиссеры, а местом действия – Голливуд. Это еще раз доказывает универсальность формы произведений Толстого и его идей, которые можно поместить в любой пейзаж и любое время.

Западных экранизаций романа «Анна Каренина» огромное количество: множество из них отдают дань уважения автору и практически ничего не меняют в хронологии или сюжете романа, другие же адаптируют роман сообразно новым идеям. Фильм Джо Райта «Анна Каренина»¹³ 2012 года получил Оскар и BAFTA и собрал знаменитейших британских актеров. От сюжетной канвы романа фильм не уходит далеко, только иногда вплетает внутрь некоторые абстрактные вставки-метафоры – например, в романе Анна Каренина привозит сыну игрушку из заграничного путешествия с Вронским, а в фильме это обыгрывается за счет красочного изображения магазина игрушек. Можно сказать, что среди других экранизаций эту отличает театральность – все сцены сопровождается музыка, а костюмы невероятно красивы и

---

¹¹ “L'Argent” / dir. Robert Bresson. 1983.

¹² “Two Jacks” / dir. Bernard Rose. 2012.

¹³ “Anna Karenina” / dir. Joe Wright. 2012.

точные. Этот фильм как будто не совсем экранизация романа, а скорее визуализация театрального действия: некоторые сцены сменяются не совсем понятно, с определенным намеком на кинематографические приемы сюрреалистов.

Больше я бы хотела сконцентрировать внимание на образах героев в этой экранизации. При просмотре фильма не покидает ощущение стереотипной «английской холодности» среди всех протагонистов. Анна Каренина в исполнении Киры Найтли предстает очень статной и гордой даже в тех сценах, в которых Толстой представлял ее страстной или горюющей. Однако муки совести переданы режиссером и актрисой очень изысканно, в какой-то момент Каренина предстает перед зрителем как очень вульгарная и даже безбашенная особа, готовая в любой момент показать обществу пылкость чувств к любовнику. Такое решение необычно, при этом работает свежо и отражает конфликт Карениной иначе, чем в романе. Однако Алексею Каренину (роль исполнил Джуд Лоу) британская чопорность только к лицу, она никак не противоречит его изображению в романе. В герое можно уловить то двоимирие, те сомнения, от которых он страдал в романе – простить или погубить? Вронскому в исполнении Аарона Тейлора-Джонсона британская сдержанность не совсем подходит, как мне кажется. Его герою не хватало надрыва, отчаянности и инфантильности в некоторых сценах; особенно когда Анна находилась в бреду после родов. Работу оператора можно соотнести с длинными и очень важными монологами героев в самом романе – камера всегда двигается плавно, достаточно долго, либо она наезжает на лицо героя из слабого расфокуса. Режиссер всегда следует за авторской мыслью, уделяя внимание самым важным моментам романа в фильме: например, диалог Стивы и Ленского о двух видах любви представлен согласно задумке романа. Многие сцены переданы удачно, в них читается Толстой, но режиссеру не удалось раскрыть широкой и противоречивой русской души. Несмотря на российские пейзажи, манеры и приметы в фильме все равно читается британский культурный код, и это по-своему прекрасно.

Сериал «Война и мир»¹⁴, состоящий из 6 серий и вышедший в 2016 году, как мне кажется, радикально отличается от других экранизаций. Этот сериал, как и предыдущий фильм, тоже выходец из Англии. Том Харпер, режиссер, совсем отказался от передачи философских рассуждений Толстого, а сосредоточил внимание на любовной линии романа, отражении

---

¹⁴ “War & Peace” / dir. Tom Harper. 2016.

устройства общества и сравнении крестьян и светского слоя России (даже это, казалось бы, толстовское приближение дворян к народу все равно показано не в манере Толстого). Во многом сериал похож на роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», где любовная линия занимает большую часть эфирного времени, а сюжетная канва не наполнена событийностью – это принципиально другой подход к произведению Толстого. Социальный и политический контексты в экранизации практически отсутствуют. Семейные отношения, которые несколько меняются и переосмысляются во время войны – главный фокус сериала. Но они не переплетаются с семейной мыслью Толстого. Главные герои сериала – Пьер Безухов, Наталья Ростова и Андрей Болконский – не соотносятся с героями Толстого. Наталья Ростова в сериале ведет себя слишком легкомысленно, она представлена не такой великодушной, какой она виделась в романе. Что касается Пьера и Андрея, то в сериале они лишь юноши в любовном треугольнике, которые не задумываются ни о судьбе России, ни об экзистенциальных вопросах. Конец сериала напоминает греческую идиллию и не имеет ничего общего с завершением романа Толстого.

Английская рецепция переосмысляет «Войну и мир» и смещает фокус с главных для русского читателя и человека событий. Скорее всего это сделано из-за того, что британцам сложно понять переживания русского народа, а особенно философскую и христианскую мысль Толстого, попытки выразить которую предпринимались не раз. Вместо того, чтобы повторять уже сделанное, Том Харпер и Эндрю Дэвис (сценарист) преподносят зрителю роман Толстого на английский манер. Либо такой вариант переработки романа можно связать с мыслью Флобера о «Войне и мире»: «Одновременно он [Флобер] замечал, что в историографических отступлениях Толстой мудрствует. Здесь сквозь текст “проступал русский человек”, а не творческая сила “природы и человечества”. Флоберовское чувство меры протестовало против длинных “русских” рассуждений Толстого»¹⁵. Может быть, режиссер и сценарист руководствовались именно этим, создавая сериал, потому что в нем ярче отражается соединение природы и человечества (особенно в конце), нежели дух русского

---

¹⁵ Ребеккени Д. Русский писатель на Западе / История русской культуры. От Николая I до Николая II // Arzamas.academy.

человека. В итоге получилась история, близкая к пасторальной, которая скорее соотносится с английской реалистической прозой XIX века.

К произведениям Толстого не теряют интерес на западе с XIX века: либо их экранизируют, стараясь подсветить проблематику, волнующую Толстого, либо их перерабатывают и вписывают сюжеты в современные реалии, либо опираются на текст Толстого как на основу, чтобы на ее почве раскрыть проблему, характерные для другой культуры.

«Великие русские авторы оказались важными не столько из-за новизны и необычности собственных идей и слов, обращенных к европейским читателям, сколько потому, что они рассказали им о них самих: они подсказали слова и придали облик тайным желаниям и страхам, которые читатели неясно и смутно ощущали, в которых не смели себе признаться и которые русские сюжеты наделили плотью и кровью»¹⁶. До сих пор западные художники используют великие произведения русской литературы и их идеи, чтобы через эту призму выразить свою идентичность.

Библиография

- Гроссман Л.П.* Цех пера. Эссеистика / Ред. И. Парина. М.: Изд-во «Аграф», 2000. С. 18-23.
Ребеккини Д. Русский писатель на Западе / История русской культуры. От Николая I до Николая II // *Arzamas.academy*.

Фильмы

- “War & Peace” / dir. Tom Harper. 2016.
“Anna Karenina” / dir. Joe Wright. 2012.
“Love” / dir. Edmund Goulding. 1927.
“L'Argent” / dir. Robert Bresson. 1983.
“Two Jacks” / dir. Bernard Rose. 2012.

---

¹⁶ *Ребеккини Д.* Русский писатель на Западе / История русской культуры. От Николая I до Николая II // *Arzamas.academy*.

Reception of the works of Leo Tolstoy in Western culture of the XX-XXI centuries

Aleksandra Guzeeva (Bachelor's Program in Philology)

Abstract

The article is devoted to the study of the reception of Leo Tolstoy's works in Western culture of the XX-XXI centuries. The article reflects on how the interest in Russian literature has emerged in the West in the 19th century, as well as the further rethinking of the works of Russian literature pieces and the adaptation of some key ideas. In the following article, characteristic features of film adaptations of several Tolstoy's works are described and singled out, especially two novels – “War and Peace” and “Anna Karenina”. Through the analysis of screen adaptations, it becomes possible to consider how exactly ideas of Leo Tolstoy are revised and how they are related to the cultural identity of different countries and eras.

Keywords: Leo Tolstoy, reception, Russian novel, screen adaptation, War and peace, Anna Karenina, cultural synthesis, Turgenev, literary tradition, western culture