

Е. М. Брешко-Брешковская

**КИНОТОЛСТОВИАНА
В КОНТЕКСТЕ УЧЕБНЫХ
КУРСОВ КАФЕДРЫ ДУХОВНОГО
НАСЛЕДИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО
ТУЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. Л. Н. ТОЛСТОГО**

УДК 371.4
ББК 74.03(2)

В статье рассказывается о том, как сотрудниками кафедры духовного наследия Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого использовались киноматериалы, повествующие о жизни выдающего мыслителя и об экранизации его художественных замыслов.

Ключевые слова. Творческая жизнь Л.Н. Толстого, отражение жизни Л.Н. Толстого и его художественных замыслов в зеркале кинематографа.

Ye. M. Breshko-Breshkovskaya

**TOLSTOY'S FILMOGRAPHY
IN THE CONTEXT OF ACADEMIC COURSES
OF THE DEPARTMENT
OF L. N. TOLSTOY'S SPIRITUAL HERITAGE
OF TULSKIY STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
NAMED AFTER L. N. TOLSTOY**

The article tells how the workers of the Department of L. N. Tolstoy's Spiritual Heritage of Tulskiy State Pedagogical University named after L. N. Tolstoy have been using films about the life of this outstanding thinker and screen versions of his literary works.

Key words: pedagogical ideas of L. N. Tolstoy, the life of L. N. Tolstoy and his literary works in the mirror of cinematography.

Взаимодействие факультетов Тульского педагогического университета и кафедры духовного наследия Л. Н. Толстого способствуют выявлению новых учебно-воспитательных аспектов творческого наследия великого писателя, педагога и мыслителя.

Современные социально-психологические условия нашей страны во многом напоминают жизнь России 60-х годов XIX столетия. С одной стороны, человек получил возможность для проявления инициативы и развития творчества. С другой стороны, в связи с этим возникает проблема осознания человеком вопросов нравственности и духовных ценностей, поставленных еще античными мудрецами. Толстой, разделяя мнение Аристотеля и Сократа, считал, что счастливым может стать только добродетельный (нравственный) человек [6, 7]. В наши дни проблема взаимосвязи счастья человека и нравственности превратилась в проблему выживания человечества.

Размышлению будущих педагогов над этой проблемой может помочь их обращение к творческому наследию Льва Толстого. Не случайно, открытая в ТГПУ им. Л. Н. Толстого в 1996 году кафедра духовного наследия Л. Н. Толстого, важными задачами своей деятельности считает обращение студентов к поиску в жизни нравственного идеала и путей его достижения, содействие развитию у них эстетического вкуса, потребности в творческой деятельности. Преподаватели кафедры, разделяя

мнение Л. Н. Толстого о том, что «если ученик не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать...» [5. С. 195], создают в процессе учебной деятельности условия, необходимые для развития творческой активности студентов.

Поставленные задачи реализуются при проведении лекций, семинаров, семинаров-экскурсий, круглых столов, нравственно-философских дискуссий и диалогов.

Большой интерес у студентов разных факультетов педагогического университета вызывал курс «Лев Толстой и кинематограф», способствующий становлению духовной личности будущего педагога, что является главной целью работы кафедры. Эта дисциплина адресована студентам третьего курса всех факультетов и форм обучения, которые ранее прослушали курсы «Жизнь Л. Н. Толстого в контексте мировой культуры». «Духовное наследие Л. Н. Толстого, и представляет собой логическое продолжение деятельности кафедры по развитию толстовской тематики в ТГПУ.

Слушателям курса «Лев Толстой и кинематограф» на примере антологии толстовской киноклассики представлена возможность приобщиться к лучшим традициям мирового и русского классического кинематографа. Это особенно важно в период общего духовного кризиса в обществе, засилья массовой культуры и американизации мирового кино. В этих условиях курс «Лев Толстой и кинематограф» при-

обретает особый смысл, так как основная часть произведений великого русского писателя была экранизирована в лучших традициях мирового кинематографа.

Программа данного курса дает студентам возможность узнать историю толстовского кинематографа; рассмотреть проблемы взаимодействия писателя Льва Толстого с кинематографом в различные периоды развития мирового кино; увидеть лучшие фильмы, поставленные по его произведениям, а также материалы кинохроники с Толстым; научиться анализировать кинематографическое произведение и аргументированно выражать свое мнение.

О силе кинематографа никто не спорит. Искусство кино — это всегда образ, особая атмосфера, связь с определенным временем и одновременно выход в современность. Эти особенности кино помогают студенту научиться видеть прекрасное в окружающей жизни, в своих друзьях, близких и родных людях; через искренность чувств героев иной эпохи почувствовать особенности духовного мира своих современников.

Постижение Толстого началось еще при его жизни. Со временем наша нужда в Толстом — «пророке единения и понимания» [1. С. 70] — становится все более очевидной. Кинематограф не случайно обращается к Толстому, «срезая для себя мощный, цветущий, полный жизни верх толстовского мира» [1. С. 70].

Один из современных исследо-

вателей творчества Л. Н. Толстого точно определил, что «популярность Толстого обогнала время и предвосхитила культы и мифы эпохи кино, телевидения, грамзаписей и иллюстрированных журналов. Он был одним из первых, на ком нарождавшиеся средства массовой информации пробовали свою мощь...» [4. С. 45].

Первая киносъемка Л. Н. Толстого была произведена в канун 80-летнего юбилея великого старца. В этот день в Ясную Поляну прибыл А. О. Дранков, первый кинооператор России. Он приехал с помощниками. Его первый документальный фильм с «живым» Толстым на экране произвел настоящий фурор среди публики.

Корреспондент журнала «Экран России», вспоминая в 1916 году первый киносюжет, посвященный Льву Толстому, отмечал: «Луч пронзил экран, и перед толпой в кресле появился любимый писатель. Улыбнулся своей удивительной ясной улыбкой, и маленькие голубые глаза слегка блеснули насмешкой и старческим добродушием. Знаете ли вы, что толпа в кинематографе еще никогда так не безумствовала, никогда не рукоплескала так единодушно, с восторгом глядя на живую фотографию того, кто являлся нашим судьёй и нашим оправданием».

20 апреля 1910 года в Ясной Поляне гостил Леонид Андреев. В беседах с «великим старцем» он провел много часов. В дневнике Лев Николаевич запишет: «Приехал

Андреев... Приятное, доброе общение. Мало серьезен». Но, тем не менее, будто подводя итог всех бесед, Толстой скажет наутро Андрееву: «... я все думал о кинематографе... Непременно буду писать для кинематографа». Он подчеркнул, что «это понятно огромным массам, притом всех народов»¹. И не успел.

10 ноября 1910 год. На экранах России фильм о похоронах Льва Толстого. В некоторых городах фильм запрещают. Публика реагирует экстремально.

Пройдет немного времени, Толстой вернется в жизнь людей. И этому во многом будет способствовать «Великий немой».

Начиная с 1909 г., «кинематографисты» обращаются к произведениям Л. Н. Толстого. Уже намечаются пути претворения прозы Толстого в новом искусстве. В начале XX века Владимир Немирович-Данченко определит это колоссальное влияние прозы Мастера на новый вид искусства: «Постоянное великое обаяние Толстого». Это «обаяние» и определит активное стремление кинорежиссеров воплотить толстовский «поток мыслей», «текущесть прозы» в образах кино. И это, несмотря на то что Лев Толстой считается одним из самых недоступных для кинематографа писателем. К его романам, повестям, рассказам обращались именитые кинорежиссеры мирового кино. А некоторые из них называли самого

Толстого великим режиссером, творящим еще до появления кинематографа. Действительно, в Толстом-писателе удивительным образом соединились и режиссер, и художник слова. Каждое из его произведений отличается чисто кинематографическим обращением автора с пространством и временем, напоминая этим законченный киносценарий.

Все 150 лет существования кино Лев Николаевич Толстой словно магнитом притягивает кинематографистов. В дореволюционной России, когда новая публика не желала «ни русской этнографии, ни русской истории», а «желала переживаний», Толстой стал нужен кинематографу в этом, вполне определенном качестве [1. С. 67]. Начиная с 1911 г., было сделано около 40 экранизаций произведений Толстого.

В 1917–1918 гг. формой мобилизации творческих сил Наркомпроса стали конкурсы: на лучший сценарий по Тургеневу, по Шиллеру, по Гюго, по Диккенсу...

Творчество Толстого оказалось одним из центральных ориентиров и для нового советского кино, когда лучшие мастера кинематографа приступили к экранизациям его произведений. Вероятно, тогда и появился термин «кинотолстовиана» как «свидетельство нашей благотворной нужды в Толстом, свидетельство того, что его духовный опыт по-своему включен и в наше новое бытие» [1. С. 112].

¹ Из бесед с Леонидом Андреевым

С учетом истории экранизации толстовских произведений в процессе реализации курса «Лев Толстой и кинематограф» в ТГПИУ формировались цели приобщения студентов к антологии кинотолстовианы: выработка аналитического взгляда на проблемы обращения кинематографа в разные эпохи к творчеству писателя; воспитание культуры чувства и эстетической восприимчивости.

Тематика курса несет в себе стремление к насыщению образовательного процесса новым содержанием, обеспечивающим реализацию главной цели вуза — воспитание духовно развитой личности будущего педагога, зарождение традиций, способствующих подготовке «нового учителя». Кинотолстовиана включает в себя темы: «Нет в мире виноватых», «Вечно не смиряющийся Кавказ», «Режиссеры 80–90-х годов XX века в размышлениях о смысле существования», «Диалог эпох и муз» и др., помогающие молодым людям определить собственное отношение к важным проблемам современности.

Значительное место в кинотолстовиане занимает тема «Образ Л. Н. Толстого в документальном и художественном кино». Студенты, анализируя кадры, снятые А. Дранковым, Ж. Мейером, Тапселем, знакомясь с фильмом С. Герасимова «Лев Толстой», М. Волоцкого «Пассажир поезда № 12», приходят к выводу, что «Лев Толстой — явление, подготовленное и порожденное всей предшествующей историей, явление духа

принципиально гармоничного, уравновешенного и стабильного, который, соприкоснувшись с веком XX, успел предупредить его (век) о подступающем безумии» [2. С 112].

Голос Бруно Фрейндлиха, озвучивавшего Льва Толстого в документальном фильме «Замечательные люди Отечества» (студия «Ленфильм», 1978 г.), заставляет студентов задуматься над вопросами сегодняшнего дня, о своем месте в современном мире.

Кино — зрелищный вид искусства, поэтому значительная часть занятий по курсу проходит в форме просмотра фильмов по произведениям Льва Толстого. Данная форма основана на непосредственном общении студентов и преподавателя, на свободном диалоге, возникающем между ними в процессе просмотра фильма, на потребности обучающихся прикоснуться к проблемам человеческого бытия, поставленным в произведениях писателя. После просмотра следует написание рецензий на фильм с анализом режиссерского замысла, актерского исполнения, операторского воплощения, а также проведение дискуссий с целью осмысления изучаемых проблем.

Эти новые педагогические технологии дают возможность использования новой организационной формы обучения — студии, где студенты имеют возможность повышать свою духовную культуру, активизировать познавательную деятельность, учиться самостоятельно решать конкретные творческие задачи. В этом студентам

помогает и логическая цепочка учебного курса: лекции, семинар, дискуссия, семинар-просмотр, семинар-экскурсия, семинар-встреча, написание рецензий, самостоятельная работа, контроль самостоятельной работы, написание реферата, зачет.

Семинар-просмотр фильмов по произведениям Толстого или о Толстом дает возможность проследить развитие кинотолстовианы с 1908 г. (первые кадры А. Дранкова с Толстым) по сегодняшний день. И сегодня кинорежиссеры обратили свой взгляд не только на произведения Льва Николаевича, например, В. Соловьев («Анна Каренина»), но и на жизнь писателя, на его последние годы. Так, студентов взволновали фильмы Галины Евтушенко «Полустанок» (киностудия «Роза» 2007 г.) и Майкла Хоффмана «Последнее воскресение» (2011 г.).

Семинар-просмотр проходит в три этапа:

Первый этап предполагает самостоятельную работу студентов, включающую в себя подготовку к восприятию фильма, а именно: прочтение литературы по проблеме, предварительный анализ постановки фильма, определение режиссерского замысла, соответствие ему, подбор актеров, художников, операторов. Участие в экскурсиях, например, в Ясную поляну, на Мосфильм.

Второй этап — просмотр фильма, т. е. непосредственное соприкосновение студентов с произведением искусства.

Третий этап — анализ фильма, основанный на свободном диалоговом общении преподавателя и студентов. предметом обсуждения являются проблемы человеческого бытия, нравственных ориентиров и позиций героев, поставленные в творчестве писателя и нашедшие отражение в экранизации его произведений. Анализ может осуществляться также в форме написания эссе, рецензий, проведения дискуссий.

Семинар-просмотр обеспечивается различными видами дидактических материалов: выставками книг, фильмами различных лет по определенной теме. Так, при изучении темы «Экранизации романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина»» была подготовлена выставка книг об истории написания романа, выставлены фильмы разных лет: «Анна Каренина» (Египет, 1935 г.), «Анна Каренина» (США, «МГМ», 1935 г.), фильм «Анна Каренина» (Великобритания, 1948 г.), фильм-спектакль «Анна Каренина» (СССР, «Мосфильм», 1953 г.), фильм «Анна Каренина» (СССР, «Мосфильм» 1968 г.), фильм-балет «Анна Каренина» (СССР, «Мосфильм», 1978 г.) и др.

Этому просмотру предшествовала экскурсия в музей-усадьбу Льва Толстого Ясная Поляна. Студенты побывали в доме писателя, увидели комнату с каменной террасой и окнами, распахнутыми в сад, где Толстой писал «Анну Каренину». Он был увлечен прозой А. С. Пушкина. «Ничем я, кажется, никогда так не восхищал-

ся», — запишет он в своем дневнике. И где-то здесь, вместе с восхищением, пришло воспоминание о старшей дочери поэта Марии Александровне Гартунг, которая вошла однажды в бальную залу своей легкой походкой и подала ему свою маленькую руку.

Это было в Туле, зимой 1868 года, в доме генерала Тулубьева. Толстой говорил с нею, был оживлен, очевидно, заметив сходство с ее отцом, назвал «удивительно породистыми» арабские завитки волос на ее затылке. И многое потом отложилось в создании внешнего облика Анны.

В одной из комнат дома-музея в Ясной Поляне студенты увидели портрет: «...чёрное, низко срезанное бархатное платье с венецианскими кружевами, в черных волосах маленькая гирлянда анютиных глазок, нитка жемчуга на точеной белой шее. И взгляд в сторону — загадочный светлый взгляд...» Конечно же, мы давно знаем эту женщину. И уже потом, в ходе просмотров фильмов «Анна Каренина» разных режиссеров, студенты в своем восприятии образа героини отталкивались от увиденного в Ясной Поляне.

Просмотр на учебном занятии экранизаций толстовских произведений разных лет и разных режиссеров позволяет вовлечь студентов в активную дискуссию, в ходе которой участники имеют возможность выразить свое понимание проблем, которые поднял писатель в романе и нашедших отражение в фильмах.

Большой интерес студентов вы-

зывает анализ воплощения на экране образа Анны Карениной такими известными актрисами мирового кино, как Грета Гарбо (единственная в истории мирового кинематографа дважды сыгравшая эту роль), Вивьен Ли, Татьяна Самойлова. В рецензиях на фильмы студенты отмечают, что актрисы, имеющие за плечами разный возраст, эпоху, культуру, воспитание передают одно — трагедию женщины, которая решила построить свою жизнь только на любви.

Не случайно у студентов возник вопрос о взгляде современного кинематографа на проблемы, которые были поставлены великим моралистом. На одном из занятий студентам был предложен фильм Е. Габриловича и Ю. Райзмана «Странная женщина», поставленный киностудией «Мосфильм» в 1977 году. Обсуждение фильма, в котором авторы показывают судьбу женщины, посмевшей полюбить сегодня, вызвало у них много ассоциаций с кинематографическими версиями «Анны Карениной».

60-е годы XX столетия стали бумом толстовских экранизаций. Анализ ситуации помог студентам прийти к выводу, что главная причина этого не в достижениях кинотехники, не в усилиях отдельных режиссеров и не в активности зрителей, а в том общем состоянии умов и душ, которое властно поворачивало «шестидесятников» к поиску ответов на вопросы бытия: кто мы? какие мы? откуда мы? И сегодняшних студентов мучают все те же вопросы. И сегодня они задают

вопрос: возможен ли подобный бум сегодня, в начале XXI века? Многим кажется, что пока нет. Через кино-толстовиану они идут к «подлинному Толстому», начиная его читать и перечитывать, вчитываться в его великие строки, исподволь начиная понимать, что «неисчерпаемость Толстого — это аксиома мировой культуры» [3].

Дискуссии, возникающие на занятиях после просмотров фильмов, свидетельствуют о том, что студенты относятся к кинематографу как к виду искусства, который развивает внутреннюю культуру человека, вырабатывает умение вести диалог, развивает собственное творчество.

Важным направлением в постижении кинотолстовианы стали также семинары-встречи и семинары-экскурсии. Так, в Государственном музее Л. Н. Толстого (Москва) состоялась встреча студентов ТГПУ им. Л. Н. Толстого с Львом Аннинским — автором книг «Лев Толстой и кинематограф» и «Охота на Льва». Автор рассказал студентам о своей работе над книгами, о встречах с режиссером С. Герасимовым, поделился впечатлениями от франко-американского фильма «Анна Каренина» с Софи Марсо в роли Анны.

В рамках Толстовских чтений 2000 г., проходивших в дни 90-й годовщины со дня смерти писателя, студенты факультета иностранных языков ТГПУ посмотрели фильм «Пассажиры поезда № 12» и встретились с одним из авторов фильма Марком Волоцким. Он рассказал

студентам о работе над фильмом, о его главной идее. После развернувшейся дискуссии М. Волоцкий отметил подготовленность аудитории к восприятию фильма и умение молодых людей вести диалог.

Семинары-экскурсии предполагают посещение кинообъектов, музеев, киновыставок и пр. Так, большой популярностью у студентов пользуется семинар-экскурсия на киностудию «Мосфильм». В одну из таких поездок для них была открыта экспозиция, на которой были представлены костюмы к фильмам по произведениям Л. Толстого.

С большим интересом проходит и семинар-экскурсия в музей Бобринских в г. Богородицк Тульской области. Именно эта усадьба послужила прообразом имения А. К. Вронского в романе Л. Толстого «Анна Каренина».

На семинаре-экскурсии, проходившей в немемориальном фонде Музея-усадьбы «Ясная Поляна», заведующая фондом В. В. Федорина подготовила для студентов небольшую выставку, посвященную съемкам фильмов по произведениям Л. Н. Толстого. На выставке были представлены эскизы к фильму С. Бондарчука «Война и мир»; костюмы из фильма М. Швейцера «Крейцеров соната»; толстовка, в которой снимался С. Герасимов в фильме «Лев Толстой»; фотографии величайших актрис мира, сыгравших роль Анны Карениной и многое другое. Из рассказа В. В. Федориной студенты узнали мно-

го интересного о процессе съемок, например, фильмов «Война и мир», «Анна Каренина», «Лев Толстой».

После таких встреч, бесед, просмотров работа над кинотолстовианой продолжается в аудиториях университета, где студентам предлагается система заданий, направленных на развитие их творческих способностей: написание эссе, составление планов-бесед по заданной тематике, подготовка сообщений и докладов по проблемам «толстовского кинематографа». Часто студенты, проявляя инициативу, при-

носят на занятия выполненные ими иллюстрации к фильмам по произведениям Толстого, любимых уголков Ясной Поляны, аудиозаписи музыки к фильмам по произведениям Льва Николаевича, фотоработы по итогам экскурсий.

Итак, главным результатом этой работы стал возрастающий интерес к творчеству великого писателя Л. Н. Толстого и желание поделиться этим интересом с друзьями, знакомыми, родными и будущими учениками.

Список литературы

1. Аннинский, Л. А. Охота на Льва / Л. А. Аннинский. — Тула : Шар, 1998. — 294 с.
2. Аннинский, Л. А. Охота на Льва: Лев Толстой и кинематограф / Л. А. Аннинский. — М.: Искусство, 1980. — 288 с.
3. Мигающий синема. Ранние годы русской кинематографии. Воспоминания, документы, статьи // Составитель М. И. Волоцкий. — М.: Родина, Титул, Дом Ханжонкова. 1995. — 288 с.
4. Пажитов, Л. О славе Толстого / Л. Пажитов // Лит. обозрение. — 1978. — № 9. — С. 41–53.
5. Толстой, Л. Н. Педагогические сочинения / Л. Н. Толстой. — М.: Педагогика, 1989. — 544.
6. Толстой, Л. Н. Круг чтения: Избранные, собранные и расположенные на каждый день Львом Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении. Т. 1 / Л. Н. Толстой. — М.: Политиздат, 1991. — 480 с.
7. Толстой, Л. Н. Путь жизни / Л. Н. Толстой. — М.: Эксмо, 2009. — 311 с.