

**СВОЕОБРАЗИЕ ВНУТРИКАДРОВОЙ КОМПОЗИЦИИ В ФИЛЬМЕ
Ф. КАУФМАНА «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ»
Быкова Н.И. Email: Vykova6101@scientifictext.ru**

*Быкова Наталья Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент,
кафедра режиссуры и хореографии,
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск*

Аннотация: в статье анализируются особенности построения внутрикадровой композиции фильма Ф. Кауфмана «Невыносимая легкость бытия». На примере нескольких конкретных эпизодов фильма рассматривается использование симметрии и асимметрии в кадре. Картина является экранизацией знаменитого одноименного романа Милана Кундеры. Перед режиссером стояла непростая задача средствами языка кино передать глубокий философский смысл романа и изобразить сложную психологическую наполняемость образов главных героев.

Ключевые слова: искусство кино, экранизация, Ф. Кауфман, «Невыносимая легкость бытия», композиция, кадр.

**THE PECULIARITY OF THE INTRA-FRAME COMPOSITION IN THE FILM BY
F. KAUFMAN «THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING»
Vykova N.I.**

*Vykova Natalia Ivanovna - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
DEPARTMENT OF DIRECTING AND CHOREOGRAPHY,
DOSTOEVSKY OMSK STATE UNIVERSITY, OMSK*

Abstract: the article analyzes the features of constructing an intra-frame composition of the film by F. Kaufman «The unbearable lightness of being». The use of symmetry and asymmetry in the frame is considered on the example of several specific episodes of the film. The film is an adaptation of the famous novel of the same name by Milan Kundera. The Director had a difficult task to convey the deep philosophical meaning of the novel and portray the complex psychological content of the images of the main characters using the language of cinema.

Keywords: art of cinema, film adaptation, F. Kaufman, «The unbearable lightness of being», composition, frame.

УДК 7.01

Композиция в произведении искусства – это важнейшая составляющая часть смысловой и эстетической концепции произведения. Согласно традиционному определению термина, композиция (от лат. composition – составление, сочинение) – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием и во многом определяющее его восприятие. Композиция – важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу [1, с. 593].

Композиция играет важную роль во всех произведениях искусства, однако в визуальных искусствах она наполняется дополнительным многозначным содержанием.

Известный теоретик искусства Эрнст Гомбрих (нем. Ernst Hans Gombrich) подчеркивал мысль о многозначности образов, положенных в основу построения произведения. «Каким бы точным и правдивым ни было изображение, призванное передать визуальную информацию, оно всегда несет на себе отпечаток, с одной стороны, мировоззрения мастера, а с другой — концепции, которую мастер хотел вложить и в этот образ» [2, с. 28].

Композиция в искусстве кино рассматривается на двух уровнях произведения: это композиция целого, то есть построение фильма как единого произведения, и композиция отдельных фрагментов, внутрикадровая композиция.

Монтажный кадр – это динамический фрагмент различного хронометража, снятый от момента включения до выключения камеры. Монтажный кадр длится от нескольких секунд до нескольких минут, также как любой другой сегмент произведения искусства, он не статичен по длительности. Внутрикадровое пространство имеет важнейшее смысловое значение. Оно может быть приближено к реальному миру, легко узнаваемым, конкретным или довольно сюрреалистическим, абстрактным, символичным [2, 3].

Под композицией кадра, внутрикадровой композицией, понимается расположение видимых в кадре элементов, придающих изображению смысловую значимость и целостность. Единство изображения достигается особым соотношением линий; предметов, находящихся в пространстве кадра, наполняемостью пространства деталями, психологической значимостью объектов, цветового решения и постановки света.

Симметрия и асимметрия в композиции кадра, эстетическая и содержательная уравновешенность композиции зависят от множества факторов, в том числе от распределения визуальных акцентов.

В аспекте своеобразия внутрикадровой композиции интересен фильм Ф. Кауфмана «Невыносимая легкость бытия» (1988 г.). Картина снята по одноименному роману чешского писателя М. Кундеры.

В основе сюжета непростые взаимоотношения трех главных героев: Томаша, Терезы и Сабины. Любовная линия сюжета – это обрамление, на фоне которого поднимаются серьезные вопросы философского, психологического и социально-политического характера. Сложное по содержанию произведение литературы невозможно экранизировать, не решив задачу визуальной передачи заложенного в литературном тексте смысла.

Образ Терезы, обаятельной, наивной, молодой девушки, решается достаточно просто. Главный акцент в раскрытии образа данного персонажа режиссер ставит на актерскую игру. В роли Терезы – французская актриса Ж. Бинош.

Образы Томаша и Сабины более сложные. Ф. Кауфман для раскрытия психологической наполняемости персонажей использует различные художественные приемы. В фильме снимались британский актёр Дэниел Дэй-Льюис и шведская актриса Лена Олин.

Один из способов привлечь внимание зрителей к тем или иным аспектам – композиция кадра. В фильме Ф. Кауфмана «Невыносимая легкость бытия» наиболее интересными с точки зрения композиции являются кадры с участием Томаша и Сабины.

Практически все мизансцены с участием данных персонажей выстроены на значимых деталях. Для раскрытия образов этих героев наиболее важными являются две художественные детали: шляпа в форме котелка и зеркало.

Примерно на шестнадцатой минуте фильма (общий хронометраж – 171 минута), когда зритель еще не разобрался в деталях взаимоотношения персонажей и их психологии, снимается сцена, которая помогает расставить определенные акценты в восприятии персонажей. Мизансцена продумана до каждой детали. В центре кадра Сабина, справа картина, нарисованная героиней (она художник). Картина представляет собой некую абстракцию: сочетание овалов и отдельных элементов. Справа большое овальное зеркало во весь рост.

С формальной точки зрения кадр выстроен симметрично, однако зеркало создает асимметрию. Отражение героини перемещается в левую часть кадра, и в левом нижнем углу кадра возникает отражение Томаша. Молчаливая сцена с асимметричной композицией создает ощущение беспокойства и привносит элемент эстетики. Далее на протяжении нескольких минут зритель видит актеров и их отражение в зеркале. Сохраняется асимметрия, так как сцена снимается из-за плеча актера. Крупные и средние планы сняты с учетом невидимого зеркала. При монтаже этих фрагментов сохраняется принцип чередования симметрии и асимметрии. Симметрия – средний и крупный план, асимметрия – общий план.

Асимметрия создает определенный дискомфорт в восприятии увиденной информации. Это важный момент в понимании данных образов. Они противоречивы, и их отношение к жизни и друг к другу основано на неоднозначных оценках. Их привлекает нестабильность и подвижность взаимоотношений. Симметричные пропорции в кадре призваны создавать ощущение гармонии и статичности. Ни Томаш, ни Сабина не желают спокойствия и гармонии. Их привлекает легкость и подвижность в восприятии жизни и ее проблем.

Именно эта легкость и становится их основным бременем по жизни в романе М. Кундеры «Невыносимая легкость бытия». Перед режиссером стояла задача показать на экране противоречивый внутренний мир героев. Решить эту задачу во многом удалось благодаря продуманной во всех деталях внутрикадровой композиции. Мизансцены, в которых зритель видит Томаша и Сабину, выстроены с использованием зеркал. Сложная внутрикадровая композиция возникает по причине сочетания в пространстве одного кадра разноплановых объектов. Внимание зрителя переключается с персонажа на его отражение, появляется возможность посмотреть на героя с разных ракурсов.

Таким образом, перед зрителем чередуются кадры с симметричной и асимметричной композицией. Именно зеркало, точнее отражение героев в зеркале, создает асимметрию, обостряя ощущения от увиденного, создавая элемент эмоционального напряжения и привлекая внимание к смысловым акцентам сцены.

Список литературы/References

1. Большая советская энциклопедия: в 30 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1969-1978.
2. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении: Пер. с англ. А.М. Аемуровой, Ю.В. Волковой под ред. С.И. Ждановой М.: ГИТР, 2005. 196 с.
3. Быкова Н.И. Теория кино: Учебное пособие для студентов факультета культуры и искусств. Часть 2. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2018. 160 с.

4. *Быкова Н.И.* Деталь как художественный прием в фильме Ф. Кауфмана «Невыносимая легкость бытия» и одноименном романе М. Кундеры // *Философская мысль*, 2017. № 4. С. 1-12. DOI: 10.7256/2409-8728.2017.4.22443 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e-notabene.ru/fr/article_22443.html/ (дата обращения: 15.11.2020).
5. *Быкова Н.И.* Проблема мировосприятия и социальной адаптации в романе Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия» // *Litera*, 2016. № 4. С. 52-63. DOI: 10.7256/2409-8698.2016.4.21063. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e-notabene.ru/fil/article_21063.html/ (дата обращения: 10.11.2020).
6. *Кундера М.* Невыносимая легкость бытия // *Иностранная литература*, 1992. № 5. С. 5-138.
7. *Агафонова Н.А.* Общая теория кино и основы анализа фильма. Минск: Тесей, 2008. 392 с.
8. *Быкова Н.И.* Пропорции в визуальных искусствах: тенденция к гармонии // *Вестник науки и образования*, 2020. № 21. Часть 2. С. 89-92.