Рецензия на выпускную квалификационную работу

М. А. Кудрявцевой «Творчество Ч. С. Чаплина в контексте западной культуры ХХ века»

Кинематограф для XX века – как это не раз уже отмечалось исследователями – важнейшее из искусств. Его роль в минувшем столетии сопоставима с ролью, которую в XIX веке играла литература. Он не только ошеломляюще популярен, но и влияние его пронизывает все другие виды искусства и художественной культуры.

В тексте своей выпускной квалификационной работы М.А.Кудрявцева справедливо замечает, что Чарльз Спенсер Чаплин – один из известнейших людей ХХ века. Справедливо и то, что основные достижения в его творчестве относятся к первой половине указанного столетия. Сейчас на дворе XXI век. Появление других героев, других звёзд – и даже принципиально других процессов и концепций, происходившее в культуре в течение второй половины XX – начала XXI века, приводит к тому, что слава Чаплина как будто несколько выцветает.

Тем важнее исследования, подобные рецензируемой работе. Она показывает, насколько глубоко чаплинские образы (можно было бы сказать – *один* образ, но как же он бесконечно разнообразен в своих проявлениях!) запечатлелись в культуре, современной мастеру и пришедшей после него.

Бесспорно, при той популярности, которой пользовался Чаплин, не составляет никакого труда предположить, что влияние его на культуру огромно. Тем не менее, этот общий тезис требует доказательств и примеров. Автор рецензируемой работы со своей задачей справилась.

Структура ВКР точно соответствует обозначенной цели работы и поставленным задачам. Введение и первая (историографическая) глава решают сразу несколько структурных и содержательных проблем. Во-первых, при том, что основное содержание работы, очевидно, должно быть сосредоточено на разного рода влияниях, во введении и первой главе у автора есть возможность акцентировать собственно творчество мастера.

Во-вторых, важно, что М.А.Кудрявцева не ограничивает себя в отношении историографии исследованиями только киноискусства Чарльза Спенсера Чаплина. Она рассматривает историю самого его «амплуа», указывая на происхождение и краткую историю как пантомимы, так и профессии клоуна. Это достаточно важная перспектива, которой ощутимо не хватает многим исследованиям на подобные темы.

Кроме того, и в отношении источников автор не останавливается на биографиях, мемуарах и фильмах Чаплина и его последователей. Значительно расширяет взгляд на проблему использование современного визуального материала, как то: фильм «Чаплин» 1992 года, документальные киноработы разных лет и даже мюзикл «Чаплин», поставленный уже в нашем веке, в 2012-2013 годах. Анализ подобных источников оказывается полезен не только (и, возможно, не столько) в отношении изучения биографии и творческого пути самого Чаплина, но и для изучения современного отношения к великому кинематографисту, современного восприятия его творчества.

В целом, можно констатировать, что автор в своей работе опирается на широкую библиографическую базу, которая содержит также достаточное количество наименований литературы, изданной на английском языке, без которой, разумеется, подобное исследование неизбежно оставалось бы неполноценным.

Вторая глава очень структурировано и чётко обозначает основные линии рецепции образной, сюжетной в каком-то смысле даже философской системы Чаплина в культуре ХХ века.

Вслед за кинокритиком и теоретиком Юрием Цивьяном автор работы показывает, как и кем из художников русского и европейского авангарда был воспринят и интерпретирован образ Бродяги. Исследователь отмечает «две славы» Чаплина, который был знаменит и почитаем не только широкими народными массами, но и более узким кругом европейских художников-новаторов, которым был интересен его кинематограф не только с «внешней», сюжетной стороны, но и со стороны формальной.

М.А.Кудрявцева указывает на итальянский неореализм как на то интеллектуальное и художественное движение, для которого кинематограф Чаплина стал одной из отправных точек. Комментарии и сопоставления, которые приводит автор работы, со всей очевидностью показывают, что прочным основанием для такого взаимного сближения являются некоторые общие социальные и политические условия, репрезентируемые и Чаплином, и неореалистами. Для всех них важным предметом художественного обсуждения становится социальное неравенство, бедность, жизнь представителей социальных низов, вынужденных сражаться за ту малость, которая даёт им возможность выживать.

Наконец, важно указание на то, какое значение имеет Чаплин для Жака Тати. Последний является представителем французского кинематографа – и служит важным ориентиром для кинематографа «Новой волны», как и сам Чаплин.

Третья глава затрагивает ещё одну важнейшую для исследования творчества Чаплина тему: женские образы. С одной стороны, М. А. Кудрявцева рассматривает женские образы в творчестве самого мастера. Этот вопрос поднимается не слишком часто. Как правило, сам Чаплин, его образ в определённой степени затмевает для зрителя и/или исследователя остальных актеров, занятых в чаплинских фильмах. Между тем, женские образы в его киноискусстве неоднородны. Их сопоставление и анализ открывает весьма плодотворные перспективы для исследования.

Мария Андреевна намечает определенную типологизацию женских образов в чаплинских фильмах. В более ранний период творчества Чаплин не слишком заостряет внимание на женских образах, которые до некоторой степени стандартны. Автор работы показывает, как, с одной стороны, с появлением более яркой актрисы (Полетт Годдар) женщины в фильмах «Новые времена» и «Великий диктатор» начинают играть более существенную роль. С другой стороны, в ещё более поздних работах Чаплин использует женские образы для репрезентации каких-либо социальных коллизий – автор ВКР показывает это на примере фильмов «Месье Верду» и «Король в Нью-Йорке».

Второй раздел главы посвящён женским образам в мировом кино, авторы которых, так или иначе, интерпретируют образ Бродяги. Таковые встречаются достаточно часто и в самых разных кинематографических школах. Это говорит не только о мировой популярности Чаплина, но и о том, что его образ достаточно универсален, он не содержит специфически маскулинных черт и легко может быть полностью или частично перенесён на женщину.

К сильным сторонам работы относится обстоятельность, с которой автор подходит к решению заявленных вопросов. В то же время, выбранная тема, несмотря на то, что она кажется очень широкой и практически необъятной, раскрыта с достаточной полнотой. Автор хорошо представляет свою тему, свободно в ней ориентируется – при этом всегда имея в виду более широкую, не сугубо чаплиноведческую перспективу, говоря о пантомиме и клоунаде, о живописи и современном визуальном искусстве, о документальных фильмах и бродвейских постановках.

Подкупает также острая актуальность проблем, исследуемых автором: каждая из них не может считаться в современной научной литературе исчерпывающе исследованной и при этом созвучна наиболее важным для сегодняшней гуманитаристики проблемам.

Существенных недостатков в работе не выявлено. При этом, как и всякая другая исследовательская работа, она вполне может быть дополнена. Например, интересной перспективой (или, во всяком случае, штрихом, уточняющим нарисованную картину) могло стать включение в обзор мнения, которое имел о Чаплине знаменитый французский леворадикальный теоретик Ги Дебор, который, используя при этом совершенно чаплинский чистый и несколько наивный пафос, провозглашал, что Чаплин делает кино ради денег. Странная неприязнь «новых левых» в лице Ги Дебора и стоявшего за ним Ситуационистского Интернационала, без сомнения, заслуживает дальнейшего исследования – ведь Чаплин по своим взглядам был достаточно близок к левому спектру (об этом говорит и любовь к нему неореалистов).

Также автор не указывает, что Чаплин оказался фигурой, важной для формирования не только итальянского неореализма, но и французского кинематографа «Новой волны». При этом М. А. Кудрявцева указывает на важного представителя и практически идейного вдохновителя «Новой волны» – Андре Базена – как одного из важнейших исследователей чаплинского кино, но внимания на нём не заостряет.

Всё это ни в коей мере не умаляет достоинств работы, в которой даётся широкий, панорамный обзор влияний и рецепции Чаплина в культуре XX – начала XXI столетия. С одной стороны, эту работу можно рассматривать как серьёзный начальный шаг для дальнейших исследований: намечены все основные перспективные направления. В то же время, совершенно очевидно, что работа имеет и самостоятельную научную ценность.

Выпускная квалификационная работа соответствует всем нормам и требованиям, прилагаемым к работам подобного жанра, а также является оригинальным исследованием по выбранной теме. Выполнены все заявленные во введении задачи работы: влияние Чаплина, эволюция этого влияния, а также особенности его творческого пути достаточно полно проанализированы. Цель работы также достигнута. Автором продемонстрировано умение работать с научной литературой, с текстовыми и визуальными источниками. Мария Андреевна Кудрявцева проделала серьёзную и квалифицированную работу, которая привела к важным и содержательным результатам. Не вызывает сомнений, что ВКР заслуживает самой высокой оценки («отлично»).

Г.А. Соколов,

сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа