

ВИДЫ ИСКУССТВА (С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОГО ИСКУССТВА) / TYPES OF ART (INDICATING SPECIFIC ART)

DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.135.60>

НАТУРАЛИЗМ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИИ ШОУРАННЕР В РОССИЙСКОЙ КИНОИНДУСТРИИ

Научная статья

Ефимова И.А.^{1,*}

¹ ORCID : 0000-0003-3739-7593;

¹ Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербург, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (iraefimova83[at]gmail.com)

Аннотация

Рассматриваются основные положения статьи Э. Золя «Натурализм в театре», с помощью которых анализируется использование эстетики натурализма в российских сериалах 2020-х годов. В современном художественном процессе просматривается параллель с периодом формирования режиссерского театра на рубеже XIX-XX вв. Как и в то время в театре, сегодня тенденция показа неприглядной тривиальной действительности, порой самых низов жизни, подчеркнутое отсутствие игры в актёрских работах, а также специфическая жизнеподобная «картинка» в современных российских сериалах отсылают к базовым приемам натурализма. Если на рубеже прошлых веков обращение к этой эстетике сформировало режиссерский театр, то в наши дни натурализм спровоцировал развитие новой для России профессии в кинопроизводстве – шоураннер. Эстетика натурализма в визуальных видах искусства требует автора-создателя общего стиля и структурного единства всех компонентов произведения.

Ключевые слова: натурализм, сериал, шоураннер, режиссерский театр, кинопроизводство.

NATURALISM AS A FACTOR IN THE FORMATION OF THE SHOWRUNNER PROFESSION IN THE RUSSIAN FILM INDUSTRY

Research article

Efimova I.A.^{1,*}

¹ ORCID : 0000-0003-3739-7593;

¹ St. Petersburg State Institute of Cinema and Television, Saint-Petersburg, Russian Federation

* Corresponding author (iraefimova83[at]gmail.com)

Abstract

The basic provisions of E. Zola's article "Naturalism in Theatre" are examined, with the help of which the use of the aesthetics of naturalism in Russian TV series of the 2020s is analysed. In the contemporary artistic process, a parallel is seen with the period of the formation of the directing theatre at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. As at that time in the theatre, today the tendency to show unattractive trivial reality, sometimes the lowest levels of life, the stressed lack of acting, as well as the specific life-like "picture" in contemporary Russian TV series refer to the fundamental techniques of naturalism. While at the turn of the last century, the appeal of this aesthetic shaped the director's theatre, nowadays, naturalism has provoked the development of a new profession in film production in Russia: the showrunner. The aesthetics of naturalism in the visual arts requires the author-creator to have a common style and structural unity of all components of the work.

Keywords: naturalism, TV series, showrunner, directing theatre, filmmaking.

Введение

На сегодняшний день в российском кинопроизводстве происходит сериальный бум, следовательно, постепенно изменяются интересы публики, эстетические вкусы и соответственно им – производственные и технологические требования. *Цель данного исследования* – проследить соотношение между формированием профессии шоураннер в ее специфическом для России понимании и натуралистическими тенденциями в эстетике российских сериалов 20-х годов XXI века. Для достижения результатов используется манифест натурализма его создателя Эмиля Золя, а также соотношение современных процессов с периодом формирования режиссерского театра на рубеже XIX-XX веков.

Применяется авторская типология разделения современных российских сериалов на *развлекательный* и *критический*. «Развлекательный сериал, где превалирует функция отвлечения зрителя от окружающей реальности с целью переноса его внимания на вымышленный мир и ухода от собственных проблем. В таком случае сериал наследует способу взаимодействия со зрителем, унаследованному из бульварного чтива и «мыльной оперы». В нем используется механизм серийности именно для погружения в бесконечное иллюзорное пространство истории, в котором нет соотношения с социально-культурным контекстом аудитории» [3, С. 52]. Главная функция такого типа сериального продукта – отвлекать зрителя от реальности.

Соответственно, *критический сериал*, наоборот, стремится максимально погрузить зрителя в натуралистично воспроизведенную реальность на экране. Определим его основные критерии:

- 1) «актуальные болезненные темы для современного общества, часто универсальные для разных стран» [3, С. 53];
- 2) «сложный герой, к которому нет однозначного сопереживания и постоянной идентификации с ним» [3, С. 53];

3) «разрушение границ определенного жанра из-за смещения смысловых акцентов. Функцией такого типа сериала является критика общества и осмысление культурных и социальных процессов, постановка проблем, но без агитации к определенным действиям для их решения, потому как данная задача не является художественной» [3, С. 53].

Именно с критическим сериалом, который ориентирован на постановку проблемы в осмыслении современной жизни, связано данное исследование.

Натурализм как художественное направление в театре

Натурализм зародился во французской литературе XIX века, и его главный идеолог Эмиль Золя активно критиковал современный ему театр, благодаря чему в нем произошли существенные реформы. В статье «Натурализм в театре» Золя сравнивает два типа романа: каким он был до прихода натурализма, и какие новые функции выполняет теперь натуралистический роман. «Как далеко мы ушли от того понимания романа, какое было у наших отцов, – они видели в нем произведение, целиком основанное на вымысле, произведение, цель которого состояла только в том, чтобы очаровывать и развлекать. Люди серьезные презирали этот жанр, отдавали его женщинам, чтение романов они считали занятием легкомысленным и роняющим их достоинство. А истина состоит в том, что лучшие современные романы гораздо больше говорят нам о человеке, о природе и обществе, чем многие капитальные труды по философии, истории и критике. Нынешний роман — это современное орудие познания» [4, С. 335].

Сегодня мы также можем охарактеризовать уровень сериалов уходящего формата «мыльной оперы» как не отвечающий современному запросу общества и представляющий максимально далекие от него реалии. Проводя параллели между романом и сериалом, которые имеют много родственного в структуре и способе взаимодействия с потребителем [6], [10], определение развлекательного сериала подходит под данное Золя определение романа прошлого, а современный сериал критического типа можно охарактеризовать как инструмент познания реальности [3].

В театральном искусстве натурализм внес кардинальные перемены в три базовых компонента театрального процесса того времени: пьеса, актер и спектакль. Появляются совершенно новые темы и герои в *драматургии*: на сцену впервые в истории выходит современный человек из самых низов социума, с его физиологическими и душевными страданиями, убедительно и подробно развернутыми на подмостках. Формируется натуралистическая концепция «среды» – важнейшего фактора социально-культурного контекста, который полностью детерминирует жизнь человека. «Временами они интерпретировали «среду» как некий рок, обуславливающий поступки и самую жизнь человека» [2, С. 9]. Натурализм постулирует довольно пессимистичную, но очень актуальную для XIX века с его бурным развитием наук теорию полной зависимости человека от тех условий, в которых он рожден и находится. Поэтому физиология болезней, процессов тела и генетических предрасположенностей выходит на первый план, как и проблемы бедности, неравенства, преступности и т.д. Подобный процесс происходит в социальной жизни XXI века, ориентированной на культивирование тела, максимальное удовлетворение его потребностей, сохранение молодости и борьбу с увеличивающимся количеством болезней.

Золя определяет новый подход литератора близким к тому, что мы сегодня бы назвали документальной драматургией: «Вместо того чтобы придумывать различные приключения, усложнять их, подготавливать театральные эффекты, которые, от сцены к сцене, ведут к окончательной развязке, теперь берут прямо из жизни историю какого-нибудь человека или группы людей и правдиво описывают их поступки. Произведение превращается в протокол, и только; отныне его достоинства – точность наблюдений, более или менее глубокий анализ, логическая связь событий» [4, С. 334].

Соответственно, чтобы играть этот «протокол событий» необходимы новые средства выразительности в *актерской игре*. Пьесы натуралистов играют на камерной сцене с малым количеством публики, поэтому актеры не используют крупные жесты, часто существуют спиной к зрителю, чтобы мизансцены и движения были максимально приближены к жизни, манера речи разговорная, не четкая, с «живыми» дефектами.

Безусловно, меняется и сам *спектакль*, когда используются обычные бытовые предметы интерьера, а не специально сделанные декорации, реальная одежда актеров и свечи вместо прожекторов. Первый режиссер Андре Антуан даже повесил на сцене мясную тушу, с которой стекала кровь – натуралистичное отображение жизни становится во главу решения спектакля [1, С. 7]. Поэтому в театре появляется *новая профессия – режиссер* в том современном смысле, в котором используется этот термин сегодня – автор спектакля, а не иллюстратор пьесы. Так как для создания художественного решения и стилистического единства всех ключевых компонентов спектакля без этой фигуры уже не обойтись.

Натуралистические тенденции в современных российских сериалах

В современной телеиндустрии подобный описанному выше процесс начался со скандального проекта «Первого канала» «Школа» (2010), когда телесериал в России стал авторским: он был сделан группой режиссеров под руководством Валерии Гай Германики. Сериал впервые на российском телевидении поднимал табуированные темы подросткового секса, школьного буллинга, самоубийства, коррупции преподавателей и романов с родителями учеников – то есть воспроизведения реалий определенной социальной группы, которые до этого не освещались столь подробно и физиологично в российских сериалах. Новаторским стало и соответствующее острому сюжету актерское существование с максимальным приближением к молодежным психологическим реакциям, жесткости диалога, акцентированной физиологичности и сленге. Операторская работа также требовала изменений, которые реализованы в проекте созданием «эффекта присутствия» зрителя в реальном пространстве школы, где проходили съемки: подвижная ручная камера, отсутствие симметрии в кадре, «смазанные» лица, сверхкрупные планы и т.д.

«Школа» положила начало популярным до сих пор *неположительным героям* в российских сериалах, с которыми не возникает постоянной и стойкой идентификации, а, наоборот, может происходить отторжение и непонимание, но без потери интереса к дальнейшей судьбе персонажа. Именно так охарактеризовал Золя героев натурализма: «А когда мы, как аналитики, становимся чересчур откровенны, нас начинают обвинять во лжи. Как! Одни только негодяи, ни

одного симпатичного персонажа?! [...] мы больше не отбираем те или иные черты характера, мы не идеализируем свои персонажи; потому-то нас и обвиняют, будто нам нравится копаться во всяческих отбросах. Мы как бы говорим: вот что существует в действительности, постарайтесь же с этим считаться» [4, С. 337].

Активно российские сериалы стали демонстрировать «отбросов» и критическое осмысление реалий уже в 2020-х годах благодаря формированию интернет платформ и онлайн-сервисов, где разговор на неудобные темы может происходить без нарушения закона РФ о «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Таким образом, сериал смог актуализировать тему зависимости человека от внешнего мира, физиологии и социальных катаклизмов, то есть, использовать фактор «среды» натурализма.

Одним из таких радикальных заявлений стал «Звоните Дикаприо» (2018) Ж. Крыжовникова, который неприглядно рассмотрел реальность табуированной темы ВИЧ. «Чики» (2020) Э. Оганесяна постулировали проблему проституции и низкого социального уровня жизни в глубокой провинции. Проект «Содержанки» (К. Богомолов, 2019 – по наст. вр.) при всей визуальной эстетизации также использует прием натурализма: это рафинированное отражение «среды» высшего московского общества, попадая в которую любой человек становится полностью детерминирован финансовой и физиологической зависимостями, культивируемыми членами элиты. Обилие телесности, безэмоциональность и безжизненность только неположительных персонажей в проекте выступает как прием натуралистичного документирования определенного среза социума.

Частично к направлению критического сериала с использованием приёмов натурализма относится первый сезон проекта «Эпидемия» (2019 г.) П. Костомарова, где исследуется проблематика вируса и выживаемости человека в обостренных условиях, а также присутствует критика политической ситуации, что привело к цензуре одной из серий проекта даже на онлайн платформе. Критик М. Казюциц точно определяет своеобразие проекта как соединение разнонаправленных тенденций воссоздания «среды» и введения абсурдных образов: «Выбранный Костомаровым вектор повествования позволяет создать широкую панораму России: показать страну, охваченную пандемией и хаосом, который будет, безусловно, усиливаться. При этом как для показа столицы, так и периферии используются жанровые/форматные клише, выполняющие ряд важных для проекта функций: привлечь зрительскую аудиторию зрелищностью и ассоциацией со знакомым контекстом зарубежных сериалов и авторского кино. Используемые в комбинации с элементами гротеска и абсурда клише позволяют автору реализовать критический дискурс» [5, С. 21].

Сериал «Штурм» (2019) Б. Хлебникова исследует тему коррупции власти и социальных институтов. Казюциц сравнивает его режиссерский метод с концепцией «среды» натуралистов: «Критика дискурса власти и духовного состояния общества через детальный показ, описание неработающих частных, конкретных ситуаций «среды» была отличным инструментом в литературе (Достоевский, Золя, Гоголь и др.), эффективной она оказалась и в качестве авторского месседжа в сериале Хлебникова» [5, С. 23].

Отдельной категорией, подтверждающей активное использование приемов натурализма в сериальном производстве, стали проекты 2020 года, такие как «Безопасные связи» К. Богомолова, «Окаянные дни» С. Слепакова, «Взаперти» И. Петуховой, «Все вместе» В. Кравченко и др., снятые в условиях мирового локдауна, которые, соответственно, заявляют о подчиненности жизни человека пандемии и изоляции.

Помимо тематики и отражения «среды» важным отличием российских сериалов с использованием эстетики натурализма является изменение в актерской игре. Прежде всего это невнятная речь впроброс, когда зритель не всегда сразу понимает текст, что держит его в определенном напряжении и даже раздражении, но, одновременно, передает максимальную жизненную интонацию, подчеркнутое отсутствие игры и сближение таким образом актера с персонажем. Поэтому именно типаж актера часто становится базой для создания роли, а не приемы психологической игры. Также присутствует акцент на физических процессах тела: подробные сексуальные сцены, употребление наркотических средств, побои и другие способы буквального взаимодействия персонажей подчеркивают сверхреалистичность действия и как бы отсутствие художественного вмешательства.

Смена эстетики безусловно требует и подходящих выразительных кинематографических средств, поэтому часто используется «живая» камера и скринлайф как способы создания эффекта присутствия зрителя рядом с героем и убедительного погружения в его реальность.

Шоураннер в российском кинопроизводстве

Таким образом, чтобы воплотить данные эстетические тенденции натурализма в едином произведении длительного хронометража, требующего более продолжительного периода работы над его созданием, чем художественный фильм, необходим профессионал нового уровня и функционала. Поэтому в конце 2010-х годов в российском производстве стала активно развиваться профессия *шоураннер* – создатель горизонтального сериала, а именно, автор сценария и режиссер (возможно не всех серий или сезонов), также выполняющий некоторые функции продюсера. На сегодняшний день в российском кинопроизводстве нет единого определения данной профессии, поэтому часто на конкретных проектах шоураннеры выполняют разные сферы задач. Например, В. Федорович и Е. Никишов в большей части занимаются продюсированием и креативной деятельностью, а Ж. Крыжовников является режиссёром и сценаристом. Главным образом шоураннер в России – это профессионал, создающий авторский сериальный продукт, который реализует в нем собственную узнаваемую эстетику и месседж. В этом заключается существенное отличие от изначально сформировавшегося на Западе в 90-х годах определения шоураннера как «погонщика шоу» на телевидении, который прежде всего создавал сериалы вертикального и гибридного формата в качестве руководителя сценарной группы и исполнительного продюсера, но не всегда автора идеи, и тем более, режиссера [7, С. 16]. Примерами шоураннеров с таким функционалом могут стать создатели знаменитых западных сериалов: Д. Вульф – «Закона и порядка», Д. Шор – «Доктора Хауса», Ш. Раймс – «Анатомии страсти», М. и Р. Кинги – «Хорошей жены», В. Гиллиган – «Во все тяжкие» и др.

В российском производстве все же важнейшей составляющей этой профессии является именно режиссерская функция, авторство и создание художественных приемов проекта, определяющих его стиль и эстетику. Сегодня в

России шоураннерами авторских сериалов являются Жора Крыжовников («Звоните Дикаприо», 2018), Наталья Меркулова и Алексей Чупов («Колл-центр», 2018), Борис Хлебников («Обычная женщина», 2018, «Шторм», 2019), Константин Богомолов («Содержанки», 2018, «Безопасные связи», 2020, «Хороший человек», 2020), Семен Слепаков («Домашний арест», 2018, «Окающие дни», 2020) и др.

Заключение

Как было описано выше в примерах, современные критические сериалы имеют свою тематику и оригинальные высказывания, но при этом общим является их использование приемов натурализма: воссоздание «среды» истории, отражение актуальных и максимально злободневных сюжетов, приближение актерского существования к обыденной жизни, адаптация технических приемов и камеры для погружения зрителя в сверхреалистичность происходящего на экране. Чтобы применить все эти инструменты и сделать критический сериал убедительным и увлекательным необходим один автор – носитель идеи истории и ее эстетики, что постепенно сближает данный формат со способом создания художественного фильма. Золя пророчил в своей статье то, что уже реализовалось: «Если XVII век остался в истории как век театра, то XIX век войдет в нее как век романа» [4, С. 354], и мы можем продолжить его мысль предположением о развитии сериала, который станет серьезной вехой культуры XXI века, следовательно, искусство шоураннера требует своего осмысления в искусствоведении.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Сообщество рецензентов Международного научно-исследовательского журнала
DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.135.60.1>

Conflict of Interest

None declared.

Review

International Research Journal Reviewers Community
DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.135.60.1>

Список литературы / References

1. Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века / Л.И. Гительман — Л.: ЛГИТМиК, 1988. — 85 с.
2. Гительман Л.И. Натурализм в театре / Л.И. Гительман // Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. — СПб: СПбГАТИ, 2004. — С. 8-17.
3. Ефимова И.А. Сериал как инструмент познания реальности / И.А. Ефимова // Психология, литература, кино в диалоге с театром. Материалы Международной научной конференции / Под ред. Н.Л. Карповой — М.: ПИ РАО, 2019. — С. 51-54.
4. Золя Э. Собрание сочинений: Натурализм в театре / Э. Золя. — М.: Худ. литература, 1966. — Т. 24.
5. Казючиц М. Телекинет / М. Казючиц // Пандемия по Автору: стриминг, сериалы и месседж в России. — 2021. — №1. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46459785> (дата обращения: 14.08.2023)
6. Курпатов А. Сноб / А. Курпатов // Предощущение хаоса. 13 сериалов о нашем завтра. — 2017. — URL: <https://snob.ru/selected/entry/121416/> (дата обращения: 14.08.2023)
7. Ландау Н. Дорожная карта шоураннера / Н. Ландау. — М.: Э, 2016. — 448 с.
8. Леонова Т.А. Принцип серийности как основа телевизионного формата / Т.А. Леонова // Культурология, Филология, Искусствоведение: Актуальные проблемы современной науки: сб. статей по материалам VI международной научно-практической конференции / Под ред. М.А. Васинович. — Новосибирск: Сибирская академическая книга, 2018. — С. 31-35.
9. Павлов А. Престижное удовольствие. Социально-философские интерпретации «сериального взрыва» / А. Павлов. — М.: РИПОЛ классик : Панглосс, 2019. — 350 с.
10. Эко У. Библиотека Гумер / У. Эко // Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна. — 2017. — URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Еко/Inn_Povt.php (дата обращения: 14.08.2023)

Список литературы на английском языке / References in English

1. Gitel'man L.I. Idejno-tvorcheskie poiski frantsuzskoj rezhissury XX veka [Ideological and Creative Searches of French Directing of the 20th Century] / L.I. Gitel'man — L.: LGITMiK, 1988. — 85 p. [in Russian]
2. Gitel'man L.I. Naturalism v teatre [Naturalism in the Theater] / L.I. Gitel'man // Ickucstwo rezhiccury sa rubezhom. Perwaja polowina XX veka. Chrectomatija [The Art of Directing Abroad. First Half of the XX Century]. — SPb: SPbSATA, 2004. — P. 8-17. [in Russian]
3. Efimova I.A. Serial kak instrument poznaniya real'nosti [The Series as a Way of Knowing Reality] / I.A. Efimova // Psychology, Literature, Cinema in Dialogue with the Theater. Materials of the International Scientific Conference / Ed. by N.L. Karpova — M.: PI RAO, 2019. — P. 51-54. [in Russian]
4. Zola E. Sbranie sochinenij Naturalizm v teatre [Collected Works: Naturalism in Theatre] / E. Zola. — M.: Fiction Literature, 1966. — Vol. 24. [in Russian]
5. Kazjuchits M. Telekinet [Telekinet] / M. Kazjuchits // Pandemic by Author: streaming, series and message in Russia. — 2021. — №1. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46459785> (accessed: 14.08.2023) [in Russian]
6. Kurpatov A. Snob [Snob] / A. Kurpatov // A hint of chaos. 13 series about our tomorrow. — 2017. — URL: <https://snob.ru/selected/entry/121416/> (accessed: 14.08.2023) [in Russian]
7. Landau N. Dorozhnaja karta shourannera [Showrunner Roadmap] / N. Landau. — M.: E, 2016. — 448 p. [in Russian]

8. Leonova T.A. Printsip serijnosti kak osnova televizionnogo formata [The Principle of Seriality as the Basis of the Television Format] / T.A. Leonova // Kul'turologiya, Filologiya, Iskusstvovedenie: Aktual'nye problemy sovremennoj nauki [Culturology, Philology, Art History: Actual Problems of Modern Science]: collection of articles based on materials of the VI International Scientific and Practical Conference / Ed. by M.A. Vasinovich. — Novosibirsk: Siberian Academic Book, 2018. — P. 31-35. [in Russian]

9. Pavlov A. Prestizhnoe udovol'stvie. Sotsial'no-filosofskie interpretatsii «serial'nogo vzryva» [Prestigious Pleasure. Socio-Philosophical Interpretations of the "Serial Explosion"] / A. Pavlov. — M.: RIPOL Classic : Pangloss, 2019. — 350 p. [in Russian]

10. Eco U. Biblioteka Gumer [Library Gumer] / U. Eco // Innovaciya i povtorenie. Mezhdue estetikoj moderna i postmoderna [Innovation and Repetition. Between Modern and Postmodern Aesthetics]. — 2017. — URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Inn_Povt.php (accessed: 14.08.2023) [in Russian]