

ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА КОЖОКАРУ

Российский государственный
гуманитарный университет (РГГУ)
125047, Россия, Москва, Миусская площадь, д. 6

ResearcherID: LMH-7025-2024

ORCID ID: 0000-0002-8987-4032

e-mail: tatiana@journalist.com

Для цитирования

Кожокару, Т.И. Методология анализа экранизаций в книгах серии «BFI Film Classics» // Наука телевидения. 2025. 21 (2). С. 15–37. DOI: 10.30628/1994-9529-2025-21.2-15-37. EDN: HWJOLQ

Методология анализа экранизаций в книгах серии «BFI Film Classics»

Аннотация. Статья посвящена выявлению, изложению, а также отображению в виде схем алгоритмов анализа фильма, применяемых авторами книг серии «Классика», издаваемых Британским институтом кино (BFI).

Серия «BFI Film Classics» — чрезвычайно важное достижение в области анализа фильма: каждая книга представляет собой обстоятельный разбор одного кинематографического произведения. Однако, анализируя фильмы, авторы не артикулируют используемый инструментарий, что затрудняет его применение другими киноведами.

Результаты настоящего исследования позволят ученым использовать примененные авторами книг инструменты при анализе фильмов, в случае необходимости адаптировав их для тех или иных исследовательских задач. Созданные на основе вычлененных алгоритмов разбора схемы существенно упростят процедуру анализа. Полученные данные могут быть использованы преподавателями киношкол и факультетов экранных искусств при разработке курса «Анализ фильма».

В силу ограниченности объема в данной статье подробно рассматриваются три исследования — тексты, посвященные фильмам «Пикник у Висячей скалы» (Picnic at Hanging Rock, 1975), «Сияние» (The Shining, 1980) и «Унесенные ветром» (Gone With the Wind, 1939).

Ключевые слова: теория кино, анализ фильма, методология анализа фильма, алгоритм анализа фильма, аналитический инструментарий, экранизация

UDC 7.01+791.43.01

DOI: 10.30628/1994-9529-2025-21.2-15-37

EDN: HWJOLQ

Received 10.02.2025, revised 25.05.2025, accepted 27.06.2025

TATIANA I. KOZHOKARU

Russian State University for the Humanities
6/6 Miusskaya Square, Moscow 125047, Russia

ResearcherID: LMH-7025-2024

ORCID ID: 0000-0002-8987-4032

e-mail: tatiana@journalist.com

For citation

Kozhokaru, T.I. (2025). Methodology for analyzing film adaptations in the BFI Film Classics series. *Nauka Televideniya—The Art and Science of Television*, 21 (2), 15–37. <https://doi.org/10.30628/1994-9529-2025-21.2-15-37>, <https://elibrary.ru/HWJOLQ>

Methodology for analyzing film adaptations in the BFI Film Classics series

Abstract. This article identifies, outlines, and diagrams the implicit film analysis methodologies used in the British Film Institute (BFI) Film Classics book series. The series represents important achievements in film analysis, with each book offering a detailed study of one film. However, the authors do not clearly state their analysis methods, making them hard to apply directly.

The study results will help film scholars use this approach in their work or adapt it for specific research tasks. The diagrams based on these methods will simplify film analysis. These findings can also help professors in Cinema and Media Studies develop “Film Analysis” courses.

Due to length limits, the paper focuses on three books analyzing *Picnic at Hanging Rock* (1975), *The Shining* (1980), and *Gone With the Wind* (1939).

Keywords: film studies, film analysis, film analysis methodology, film analysis algorithm, analytical tools, film adaptation

ВВЕДЕНИЕ

Согласно определению Оксфордского киноведческого словаря, film studies (cinema studies, cinematology, screen studies) — научное исследование и академическое изучение кинематографа и фильмов (Kuhn, Westwell, 2012, p. 176). Критические тексты о кино появились вскоре после его рождения, а в 1920-е были опубликованы первые исторические исследования и запущен ряд журналов, полностью посвященных новоизобретенному медиуму¹ (Kuhn, Westwell, 2012, p. 176). По сравнению с такими дисциплинами, как история, философия, теология и даже литературоведение, film studies — относительно молодая отрасль знаний (Dix, 2016. p. 6).

Первые попытки систематического, последовательного изучения кино характеризовались противоречиями и разногласиями, которые до сих пор проявляются в современных дебатах о природе кинематографа (Benyahia, Mortimer, 2012, p. 14). Отчасти это является следствием особого характера кино как вида искусства и бизнеса, практической сферы и академической дисциплины, а также медиума, вызывающего беспокойство в связи с широкими возможностями влияния на аудиторию (Benyahia, Mortimer, 2012. p. 14).

---

¹ В данной статье понятие «медиум» используется как единственное число от «медиа» в соответствии с англоязычной научной традицией.

Известный американский киновед Д. Б. Полан подчеркивает важность роли преподавателей в развитии film studies: автор предлагает «пересмотреть типичную историю науки о кинематографе», проливая свет на усилия педагогов, начавших преподавать соответствующий курс в высших учебных заведениях в период с 1915 по 1935 годы (Polan, 2007, р. 6). В это время в ряде университетов появились курсы, посвященные кино, энтузиасты выступали с амбициозными инициативами по разработке масштабных учебных киноведческих программ (Polan, 2007, р. 6).

Полноценное становление film studies как академической дисциплины произошло в 1960-е: именно в этот период возникли профессиональные сообщества, легитимизировались одни критические практики и делегитимизировались другие, считающиеся менее строгими и научными, были упорядочены процедуры аттестации (например, присвоение ученых степеней), развивались научные журналы, проводились конференции для дипломированных специалистов и т. д. (Polan, 2007, р. 5).

Современная академическая дисциплина film studies основана на сочетании теории и подходов, относящихся к целому ряду различных областей знания, включая антропологию, искусство, театр, литературу и лингвистику (Benyahia, Mortimer, 2012, р. 4). Ландшафт предмета формируется вокруг канона кино — ядра «классических» фильмов, которые, согласно мнению специалистов, были жизненно важны для развития кинематографа как вида искусства и рассматривались как «лучшее» в кино на ключевых этапах его становления вплоть до настоящего времени (Benyahia, Mortimer, 2012, р. 4). Для западного направления исследований cinema studies, в отличие от отечественного киноведения, характерно изучение киноискусства с применением концептуальных инструментов и определенных методологических установок, результатом чего стало появление Post-theory в противовес Grand Theories (Bordwell, Carroll, 2012).

Зарождению film studies, а также событиям и личностям, сыгравшим важную роль в становлении дисциплины в США, посвящен труд Д. Б. Полана (Polan, 2007). Д. Эндрю (Andrew, 2009) и С. К. Бенyahия и К. Мортимер (Benyahia, Mortimer, 2012) делают исторический обзор развития film studies, акцентируя внимание на ключевых этапах. Масштабные исследования, включающие описание подходов к изучению киноискусства, а также многочисленные case studies, проводят Дж. Нелмес (Nelmes, 2012) и А. Дикс (Dix, 2016). Книга Т. Боласа (Bolas, 2009) представляет собой полную историю развития исследований кино и телевидения в Великобритании — от зарождения как массового движения до нынешнего статуса серьезной научной дисциплины. Ф. Новак (Novak, 2020) занимается вопросом интерпретации, анализа

отдельно взятого фильма, утверждая периферийный характер подобных исследований в рамках film studies. Э. Сиков (Sikov, 2020) предлагает краткое введение в формальное изучение киноискусства, снабженное пошаговой программой для понимания всех видов повествовательного кино. А. Спайсер (Spicer, 2004) анализирует шесть исследований, в которых в том или ином ракурсе рассматривается характерный для film studies 1990-х поворот к исторической контекстуализации фильма.

Существенный вклад в исследование дисциплины film studies внес сборник текстов под редакцией Л. Гривесона и Х. Уоссона (Grieveson, Wasson, 2008), содержащий подробный анализ различных социальных, политических и интеллектуальных сред, в которых формировалось знание о кино, а также издание статей, собранных Дж. Хиллом и П. Чёрч-Гибсон (Hill, Church Gibson, 1998), включающее обзор основных подходов к изучению киноискусства, объяснение важнейших концепций и методов, применяемых в анализе фильма, и критическое обсуждение ключевых проблем дисциплины.

Значимым достижением в области film studies в целом и сфере анализа фильма в частности представляются издаваемые Британским институтом кино (BFI)² серии «Классика» и «Современная классика», цель которых — представление и интерпретация знаковых фильмов мирового кинематографа. Каждая книга обозначенных выше серий приводит аргументы в пользу статуса анализируемого фильма как «классики», рассказывая о его производстве и истории восприятия, месте в жанровой системе или национальном кинематографе, техническом и эстетическом значении. Во многих случаях издания не лишены субъективного авторского взгляда на фильм (Rogers, 2022, p. 1).

На сайте издательства Bloomsbury publishing размещены следующие цитаты о «Классике» BFI: «Неотъемлемая часть книжного шкафа каждого киномана» (Total Film); «Возможно, самая обширная серия книг в истории кинокритики» (Jonathan Rosenbaum, Film Comment); «Великолепно сконцентрированные примеры текучей свободной критической поэзии» (Uncut); «Эта серия — веха в кинокритике» (Quarterly Review of Film and Video); «Внушительный объем работы, в совокупности создающий захватывающие идеи об эволюции кино» (Times Higher Education)³.

Стоит отметить, что циклы аналитических исследований киноискусства распространены в англоязычном киноведении: среди наиболее

² The British Film Institute (BFI): <https://www.bfi.org.uk/> (29.05.2025).

³ BFI Film Classics. Bloomsbury Publishing: <https://www.bloomsbury.com/uk/series/bfi-film-classics/> (29.05.2025).

заметных коллекций изданий можно выделить «AFI Film Readers»⁴, «Film Studies: Bloomsbury Academic Collections»⁵, «Film Genres»⁶, «World Cinema»⁷, «World Directors»⁸, «Cultographies»⁹, «24 Frames»¹⁰, «Contemporary Film Directors»¹¹, «Filmmakers and Their Soundtracks»¹², «Screen Decades»¹³. Особенность анализируемых серий BFI заключается в том, что в каждой книге проводится детальный разбор одной картины, признанной классической, с аргументацией в пользу данного статуса. Одному фильму также посвящены издания цикла «Cultographies», однако в центре внимания этой серии культовые ленты.

Необходимо подчеркнуть, что, анализируя кинематографическое произведение, ученые, как правило, не артикулируют применяемый при разборе алгоритм, в связи с чем использование избранной ими методологии затруднительно.

Цель — вычленив и пошагово изложить используемые авторами серий «Классика» и «Современная классика» Британского института кино алгоритмы анализа фильмов — экранизаций литературных произведений, а также отобразить применяемые учеными инструментарии в виде схем.

Результаты позволят киноведам использовать выявленные алгоритмы при анализе фильмов, в случае необходимости их трансформировав. Созданные схемы упростят применение вычленившихся алгоритмов анализа или их адаптацию для конкретных исследовательских задач. Полученные данные могут быть использованы преподавателями киношкол и факультетов экранных искусств при разработке курса «Анализ фильма».

---

⁴ AFI Film Readers. Routledge & American Film Institute: <https://www.routledge.com/AFI-Film-Readers/book-series/AFIFILMREADERS?srsId=AfmBOooyk6XNfTZ3gaLECGLSyilDfTf4jLP049mLaH8eNE1CkD97-nb> (03.06.2025).

⁵ Film Studies: Bloomsbury Academic Collections. Bloomsbury Publishing: <https://www.bloomsbury.com/uk/series/film-studies-bloomsbury-academic-collections/> (03.06.2025).

⁶ Film Genres. Bloomsbury Publishing: <https://www.bloomsbury.com/us/series/film-genres/>

⁷ World Cinema. Bloomsbury Publishing: <https://www.bloomsbury.com/uk/series/world-cinema/> (11.06.2025).

⁸ World directors. Bloomsbury Publishing: <https://www.bloomsbury.com/in/series/world-directors/> (11.06.2025).

⁹ Cultographies. Columbia University Press: https://cup.columbia.edu/series/cultographies/?page_number=1 (03.06.2025).

¹⁰ 24 Frames. Columbia University Press: <https://cup.columbia.edu/series/24-frames/>

¹¹ Contemporary Film Directors. University of Illinois Press: https://www.press.uillinois.edu/books/find_books.php?type=series&search=CFD (03.06.2025).

¹² Routledge: <https://www.routledge.com/Filmmakers-and-Their-Soundtracks/book-series/FILMSNDTRCK?srsId=AfmBOoqDPI4VnELN4kCu3V1VGZy2VEjDspsLxkKnkJMoA6rSgRh9Kd7K> (09.06.2025).

¹³ Screen decades. Bloomsbury Publishing: <https://www.bloomsbury.com/uk/series/screen-decades/> (09.06.2025).

При вычленении алгоритмов анализа фильма используется **метод** распредемечивания, заключающийся «в разложении имеющегося знаниевого представления на составные компоненты, образующие его структуру — онтологическую схему предмета и совокупность условностей познавательной активности» (Штейн, 2020, с. 182). Также применяются **методы** анализа и сопоставления.

Как было отмечено ранее, исследование проводится на **материале** книг серии «BFI Film Classics», в центре внимания которых экранизации литературных произведений, поэтому имеет смысл обратиться к adaptation studies. В книге «The Oxford handbook of adaptation studies», представляющей собой сборник трудов, посвященных различным аспектам исследования адаптаций, главный редактор Томас Литч отмечает, что с самого начала своего существования исследования адаптации были организованы вокруг ряда основополагающих вопросов: что такое адаптация? Какую ответственность несут адаптации перед текстами, которые они адаптируют? Какую роль должна играть оценка в исследованиях адаптации? Должна ли эта область определяться внимательным прочтением или общими теориями? (Leitch, 2017, p. 1)

Литч предлагает проследить историю adaptation studies как серию эволюционных этапов, определяемых скорее критикой предыдущих парадигм точности, специфики медиума и интертекстуальности, чем принятием новых. Так, ученый выделяет четыре фазы становления adaptation studies (Leitch, 2017, p. 2–5). В контексте настоящего исследования подробный разбор каждого этапа не представляется целесообразным, в связи с чем для удобства читателя отобразим фазы становления adaptation studies в виде таблицы (табл. 1, с. 21).

В силу ограниченности объема в данной статье подробно рассматриваются три исследования — тексты, посвященные фильмам «Унесенные ветром» (*Gone With the Wind*, 1939, В. Флеминг, Дж. Кьюкор, С. Вуд), «Сияние» (*The Shining*, 1980, С. Кубрик) и «Пикник у Висячей скалы» (*Picnic at Hanging Rock*, 1975, П. Уир).

Таблица 1 / Table 1

Четыре фазы становления adaptation studies
The Four Developmental Phases of Adaptation Studies

Название <i>Phase</i>	Период <i>Period</i>	Краткая характеристика <i>Key Characteristics</i>
Adaptation Studies 0.0	Конец XIX в. — 1950-е <i>Late 19th c.–1950s</i>	Споры о возможности и целесообразности экранизации литературных произведений. 1897 — один из первых фильмов, основанных на литературном произведении, — «Смерть Нэнси Сайкс» (<i>Death of Nancy Sykes</i>). Был адаптирован эпизод из романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист». <i>Debates about the feasibility and value of literary adaptations. 1897—one of the first film adaptations: Death of Nancy Sykes (based on a scene from Charles Dickens's Oliver Twist).</i>
Adaptation Studies 1.0	1957–1998	Утверждение adaptation studies как методологии и области исследований. Ключевой вопрос — о специфике того или иного медиума. 1957 — « Novels Into Film » (George Bluestone) (Bluestone, 1968) <i>Establishment of adaptation studies as a methodology and research field. Central question—medium specificity. 1957—Novels Into Film by George Bluestone (1968)</i>
Adaptation Studies 2.0	1999–2010	Интертекстуальность — ведущий принцип. 1999 — « Adaptations: From Text to Screen, Screen to Text » (Deborah Cartmell, Imelda Whelehan) (Cartmell, Whelehan, 2013) <i>Intertextuality as the dominant principle. 1999—Adaptations: From Text to Screen, Screen to Text by Deborah Cartmell and Imelda Whelehan (2013)</i>
Adaptation Studies 3.0	2011 — настоящее время / <i>2011–present</i>	Интерес к цифровым технологиям; растущее подозрение относительно интертекстуальности как методологической основы ввиду сложности различения адаптаций от других интертекстов и угрозы растворения исследований адаптации в исследованиях интертекстуальности. <i>Focus on digital technologies; growing skepticism about intertextuality as methodological foundation due to: difficulty distinguishing adaptations from other intertexts; and risk of absorption into general intertextuality studies.</i>

1. ХЕЛЕН ТЕЙЛОР (2015). «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»

HELEN TAYLOR (2015). *GONE WITH THE WIND*

Об авторе: Хелен Тейлор — почетный профессор английского языка, литературовед, автор множества статей о литературе и культуре американского Юга (см., например, Taylor, 1989; Taylor, 2000; Taylor, 2007; King, Taylor, 1996). Тейлор также известна своими феминистскими критическими статьями и вовлеченностью в сферу радикальной педагогики (Taylor, 1990).

Структура книги

Основное содержание книги составляют четыре главы:

1. «Каприз Селзника»: как создавался фильм «Унесенные ветром» (Taylor, 2015, p. 24–51).
2. «Величайшая из звезд, подаренных Англией Голливуду»: Британия и поиск Скарлетт (Taylor, 2015, p. 51–70).
3. Расовая политика «Унесенных ветром» (Taylor, 2015, p. 70–89).
4. Скарлетт и Ретт — любовь предначертана или обречена? (Taylor, 2015, p. 89–101).

Кроме того, в работу включены благодарности, предисловие, «Увертюра» (вступление), «Завершающая музыка» (заключение), комментарии, информация, указанная в титрах анализируемого фильма, а также библиографический список.

Алгоритм анализа фильма

Рассмотрев проведенный Хелен Тейлор разбор картины «Унесенные ветром» (*Gone With the Wind*), обозначим алгоритм анализа фильма, используемый автором:

1. *Краткая «вербальная презентация фильма»* (Штейн, 2022, с. 109), включающая пересказ фабулы; информацию о полученных наградах, кассовом успехе, культовом статусе; упоминания исследований, касающихся картины, проведенных видными учеными; отсылки к фильмам, наследующим анализируемому, и литературной основе; тезисное сравнение фильма и романа; обзор рецепции фильма.
2. *Сведения об истории создания фильма.*
3. *Структура фильма.*
4. *История кастинга.*
5. *Информация о разработке сценария — адаптации романа.*
6. *Анализ работы художников по костюму, включающий краткое описание некоторых сцен.*

7. Анализ *цветового решения* фильма.
8. Анализ *работы художников*. Описание ключевых особенностей *светового решения*.
9. Обзор *премьеры* фильма.
10. *История публикации* литературной основы и *выхода фильма в прокат*.
11. Информация об *актрисе*, исполняющей главную роль: подробная история выбора на роль, отсылки к другим ее работам.
12. Помещение фильма в *социально-исторический контекст* с акцентом на расовой политике. Особенности *рецепции тогда и сейчас*. Обзор *мнений критиков*.
13. *Структура развертывания любовного конфликта*. Взгляд на любовную линию через призму феминизма и др. посредством обзора мнений ряда исследователей.
14. Определение причин отнесения фильма к *классике кинематографа*.

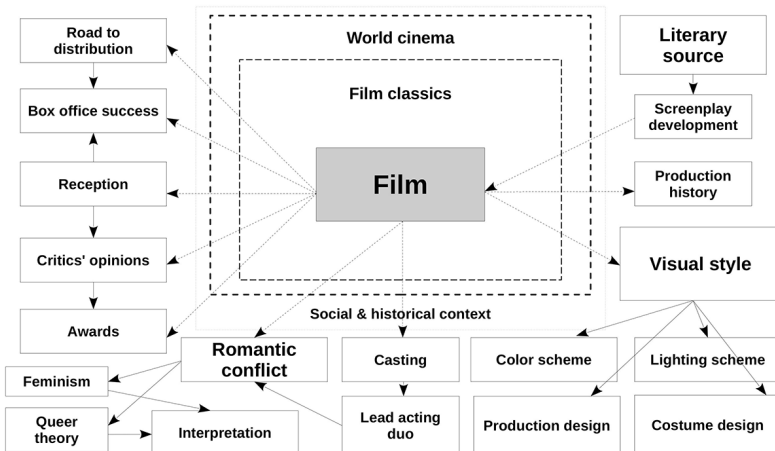
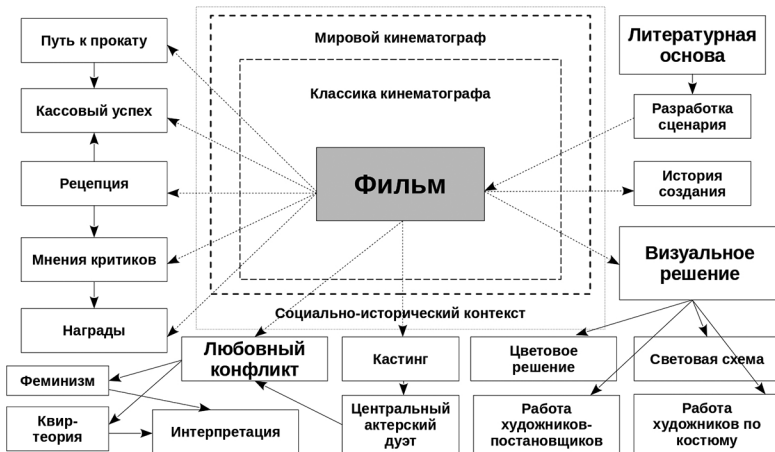
Применяемый Хелен Тейлор алгоритм анализа отображен на **схеме 1** (см. с. 25).

Вывод. Исследование представляет собой комплексный обобщенный контекстуальный анализ, дающий развернутое представление обо всем, что «окружает» фильм, но не раскрывающий механизмы создания смыслов. Автор сосредоточен на «координации презентации фильма» (Штейн, 2022, с. 120), осуществляемой по множеству направлений, включая вписывание в исторический, социокультурный, литературный и кинематографический контексты, а также особенностях восприятия картины зрителями и ее роли в истории киноискусства.

Схема 1 / Diagram 1

Схема анализа фильма, применяемая Хелен Тейлор при анализе фильма Виктора Флеминга, Джорджа Кьюкора и Сэма Вуда «Унесенные ветром» (1939)

Film Analysis Framework Applied by Helen Taylor in Studying Victor Fleming, George Cukor and Sam Wood's Gone With the Wind (1939)

2. РОДЖЕР ЛАКХЕРСТ (2017). «СИЯНИЕ»

ROGER LUCKHURST (2017). *THE SHINING*

Об авторе: Роджер Лакхерст — британский писатель, литературовед, культуролог и киновед, с 2020 года работает в междисциплинарном центре исследований XIX века в Бирбеке (Лондонский университет). В фокусе внимания ученого викторианская и современная литература, готика и фантастика, исследование травмы. Лакхерст — редактор ряда книг серии «Oxford World's Classics» (Stevenson, 1886/2008; Luckhurst, 2009; James, 1881/2009), автор статей в «Guardian» и «Sight and Sound». Для серии «BFI Film Classics» Роджер Лакхерст написал две книги: кроме «Сияния», это книга о фильме «Чужой» (*Alien*, 1979) (Luckhurst, 2019).

Структура книги

Основное содержание книги составляет глава «Сияние», разделенная на семнадцать частей:

- Вступление
- Налетая/следя
- «Оверлук»
- Ребенок-экстрасенс
- Пропавший врач
- Семейный роман
- Зал «Колорадо»
- Как дела, Док?
- Папочка в унынии
- Комната 237
- Мистер Грэди
- «Как вам это нравится?»: Джек сходит с ума
- Полиморфия: звучание «Сияния»
- «Волшебный негр»: Холлоранн
- Венди сияет
- Лабиринт и минотавр
- Фотография

Кроме того, в работу включены комментарии, информация, указанная в титрах анализируемого фильма, а также библиографический список.

Алгоритм анализа фильма

Прежде чем перейти к изложению алгоритма анализа, применяемого Лакхерстом, необходимо отметить, что он артикулирует то, каким образом исследует фильм. Данный фрагмент текста, очевидно, важен для понимания используемой автором методологии, поэтому приведем его полностью:

«Я хочу поместить “Сияние” в ряд контекстов, которые не так часто затрагивают при разборе фильма. У меня нет желания анализировать картину в формальной изоляции, характерной для авторской критики. Вместо этого я хочу рассмотреть сложную природу фильмов ужасов в конце 1970-х и начале 1980-х годов и подумать о возрождении хоррора 70-х в его общем историческом контексте как моменте культурного кризиса. В частности, я надеюсь раскрыть историю тропов, ключевых для понимания фильма Кубрика, — “старый темный дом” и “ребенок-экстрасенс”.

Также желаю представить разнообразие подходов к самому фильму посредством серии комментариев, которые следуют за фабулой примерно в хронологическом порядке, позволяя мне уловить элементы, не ограниченные одним конкретным методом или подходом. Идея состоит не в том, чтобы предложить единую, связную, целостную интерпретацию (фантазию параноидального читателя), а, скорее, в понимании того, как фильм построен так, что являет собой открытую матрицу, которая может поддерживать множество возможных вариантов интерпретации. Нам нужно составить карту структуры лабиринта, а не настаивать на том, что есть только один путь, позволяющий из него выбраться. Надеюсь, что даже отлично знающие фильм читатели получат некоторые новые возможности для того, чтобы увидеть его еще раз в новом свете» (Luckhurst, 2017, p. 12).

Рассмотрев проведенный Лакхерстом разбор фильма Стэнли Кубрика «Сияние» (*The Shining*), выявляем следующий алгоритм анализа:

1. *Краткая вербальная презентация фильма* (Штейн, 2022, с. 109), включающая обзор мнений журналистов авторитетных изданий, негативную оценку автора литературной основы — Стивена Кинга, режиссера Брайана де Пальмы и критика Полин Кейл; информацию о вырезанных сценах и изменении репутации фильма, впоследствии ставшего культовым; обзор конспирологических концепций; личную историю автора о знакомстве с фильмом.

2. *Анализ открывающей последовательности кадров. Выявление приемов, характерных для почерка режиссера*, отсылки к другим его фильмам, в которых использовались аналогичные инструменты.

3. *Анализ операторской работы*, описание примененных технических новшеств.

4. *Сравнение фильма и литературной основы* на уровне «управляющей метафоры», выраженной в визуальном решении (в книге в центре — вертикаль, в фильме — горизонталь. В фильме «управляющая метафора» — не о том, что погребено, а о том, что скрывается за поворотом лабиринта).

5. Интерпретация того, что такое «Оверлук» в культурно-историческом и литературном контексте. Опора на идею Ширли Джексон, автора романа «Призрак дома на холме», о том, что экстрасенс может оказать опасный усиливающий эффект на населенный призраками дом.

6. *Жанровый анализ* — история хоррора 1970-х, место анализируемого фильма в контексте жанра. Обзор мнений исследователей.

7. *Анализ тропа* «ребенок-экстрасенс». Обзор использования подобного образа в кинематографе 1970–1980-х. Опора на мнение авторитетных исследователей. Анализ образа Дэнни Торренса — ребенка-экстрасенса из «Сияния».

8. *Анализ ряда ключевых сцен фильма* — в хронологическом порядке. В зависимости от структуры сцены, ее целей и особенностей автор применяет ту или иную оптику, акцентирует внимание на смыслообразующих элементах, разбирает актерские работы, видение режиссера. *Применение оптики Зигмунда Фрейда, Фредерика Джеймисона, Бруно Беттельгейма, Фридриха Ницше* и др. Обращение к устройству греческих мифов, сказочным мотивам и популярной культуре как источникам интерпретации.

9. *Анализ саундтрека*, раскрывающий мотивы использования той или иной композиции.

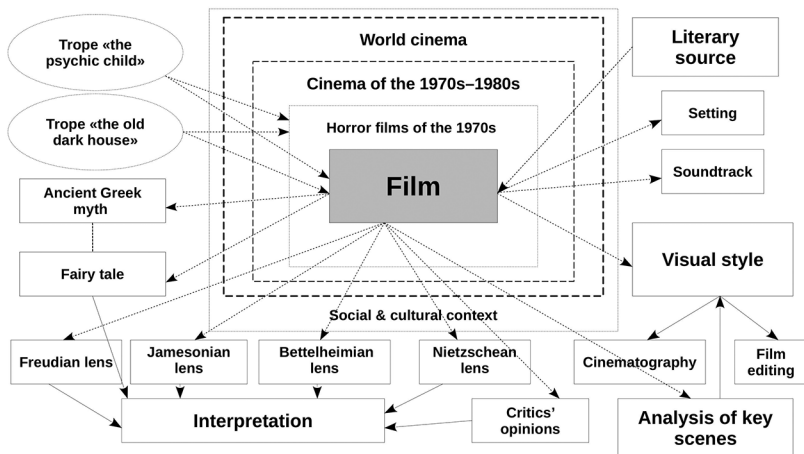
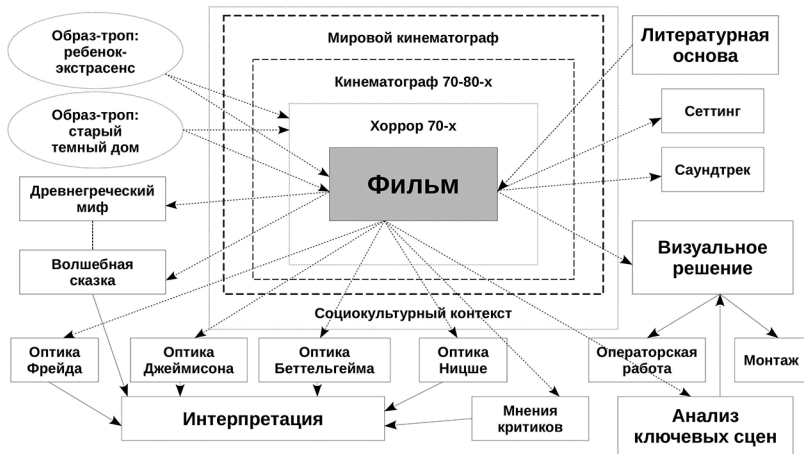
Применяемый Роджером Лакхерстом алгоритм анализа отображен на **схеме 2** (см. с. 29).

Вывод. Автор обращается к системному, контекстуальному, жанровому и сравнительному анализу, использует интерпретационные подходы в фокусе оптики Фрейда, Джеймисона, Беттельгейма, Ницше, а также выявляет ключевые для понимания фильма тропы, рассматривая их в историческом, социокультурном и кинематографическом контексте. Стратегия познавательной активности отвечает комплексному подходу.

Схема 2 / Diagram 2

Схема анализа фильма, применяемая Роджером Лакхерстом
при анализе фильма Стэнли Кубрика «Сияние» (1980)

*Film Analysis Framework Applied by Roger Luckhurst
in Studying Stanley Kubrick's The Shining (1980)*

3. Анна Бэкмен Роджерс (2022). «Пикник у Висячей скалы» ANNA BACKMAN ROGERS (2022). *PICNIC AT HANGING ROCK*

Об авторе: Анна Бэкмен Роджерс — профессор Гётеборгского университета, соучредитель и соредатор феминистского академического онлайн-журнала «Mai: Feminism and Visual Culture»¹⁴; ранее работала в Гронингском и Стокгольмском университетах; окончила Эдинбургский университет, получив PhD в области киноведения.

В центре внимания исследователя — американское независимое кино (Rogers, 2015), портреты именитых режиссеров (Rogers, 2018) и анализ известных фильмов (Rogers, 2021; Rogers, 2022). Кроме того, Анна Роджерс — соредатор нескольких сборников, посвященных феминистской оптике в киноискусстве (Mulvey & Rogers, 2015; Ulfsdotter & Rogers, 2018a; Ulfsdotter & Rogers, 2018b).

Структура книги

Основное содержание книги составляют четыре главы:

1. «Во сне: происхождение, производство и съемки» (Rogers, 2022, р. 7–33);
2. «Миллион лет ожидая только нас: художественные влияния и сверхъестественные пространства» (Rogers, 2022, р. 36–65);
3. «Цела и невредима: мужская воображаемая и куртуазная любовь» (Rogers, 2022, р. 66–87);
4. Заключение: девушки на грани; женственность и истерия (Rogers, 2022, р. 88–95).

Также в текст включены благодарности, комментарии и информация, указанная в титрах анализируемого фильма.

Алгоритм анализа фильма

Рассмотрев проведенный Анной Роджерс разбор картины Питера Уира «Пикник у Висячей скалы» (*Picnic at Hanging Rock*, 1975), можно выявить алгоритм анализа фильма, применяемый автором:

1. Краткое *описание образа фильма, его эстетики*, основанное на субъективных ощущениях от просмотра.
2. Определение *места фильма в контексте мирового кинематографа* — отнесение его к тому или иному направлению, *отношение к нему критиков и зрителей*.
3. Сведения *об истории создания фильма*.

¹⁴ Mai: Feminism and Visual Culture: <https://maifeminism.com/> (03.06.2025).

4. Указание *особенностей сеттинга*, информация о поиске локаций для съемок.
5. Анализ *операторской работы*.
6. Анализ роли *саундтрека*.
7. Разбор *визуального решения фильма*, включающий обращение к контексту изобразительного искусства, *покадровый анализ ключевых сцен*, анализ *аппаратного моделирования, световой схемы, монтажа*, с целью объяснения порождаемых фильмом смыслов. Выявление основополагающих *принципов построения внутрикадрового пространства*.
8. *Интерпретация фильма*, основанная на применении *феминистской оптики*, а также *концепций Зигмунда Фрейда и Жака Лакана*. Обращение к трудам видных современных исследователей.
9. Выявление *фильмов, наследующих анализируемому*.

Применяемый Анной Роджерс алгоритм анализа отображен на **схеме 3** (см. с. 32).

Вывод. Исследование представляет собой тщательный системный анализ, приближающий читателя к пониманию того, как именно в фильме создаются смыслы. Стратегия познавательной активности автора отвечает комплексному подходу. Также применяются такие интерпретационные подходы (Штейн, 2020, с. 131), как фрейдистский, лакановский и феминистский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последовательно рассмотрев ряд книг серии «BFI film classics», посвященных экранизациям популярных литературных произведений, мы выявили применяемые исследователями алгоритмы анализа фильмов и отображали их в виде схем.

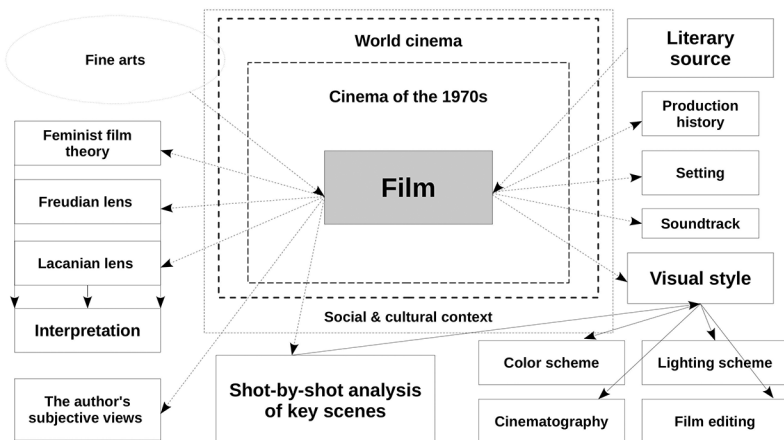
Сравнив аналитический инструментарий, используемый авторами, можно прийти к следующим выводам. В книгах серии «BFI film classics», посвященных экранизациям знаменитых романов:

- отсутствует «стандарт» анализа фильма — несмотря на то, что каждый рассматриваемый труд касается адаптации литературного произведения, алгоритмы, применяемые авторами, обладают существенными различиями, поэтому о единой схеме речи не идет;

Схема 3 / Diagram 3

Схема анализа фильма, применяемая Анной Роджерс при анализе
фильма Питера Уира «Пикник у Висячей скалы» (1975)

*Film Analysis Framework Applied by Anna Backman Rogers in Studying
Peter Weir's Picnic at Hanging Rock (1975)*

- важен «голос автора»: в каждом исследовании в той или иной степени раскрывается личная история знакомства автора с фильмом;
- значительное место занимает координация презентации анализируемого фильма по таким направлениям, как история кино и социокультурный контекст;
- обязательный элемент — представленный в том или ином виде сравнительный анализ фильма и его литературной основы.
- немаловажную роль играют интерпретационные подходы, что в целом характерно для *cinema studies*; в зависимости от специфики анализируемого фильма авторы прибегают к психоаналитическому, феминистскому, марксистскому подходам;
- имеет место фокус на особенностях изобразительного решения;
- в том или ином виде проводится анализ ключевых сцен.

ЛИТЕРАТУРА

1. Штейн, С.Ю. (2020). *Матрица гуманитарной науки*. Москва: РГГУ. <https://www.elibrary.ru/jgmycy>
2. Штейн, С.Ю. (2022). Методико-методологическая схема исследований кинематографа. Пример масштабирования компонента предметной области: рецензия на фильм. *Артикульт*, (2), 106–124. <https://doi.org/10.28995/2227-6165-2022-2-106-124>, <https://www.elibrary.ru/auhipq>
3. Andrew, D. (2009). The core and the flow of film studies. *Critical Inquiry*, 35 (4), 879–915. <https://doi.org/10.1086/599587>
4. Benyahia, S.C., & Mortimer, C. (2012). *Doing film studies: A subject guide for students*. London: Routledge.
5. Bluestone, G. (1968). *Novels into film*. University of California Press.
6. Bolas, T. (2009). *Screen education: From film appreciation to media studies*. Bristol: Intellect.
7. Bordwell, D., & Carroll, N. (Eds.). (2012). *Post-theory: Reconstructing film studies*. University of Wisconsin Press.
8. Cartmell, D., & Whelehan, I. (2013). *Adaptations: From text to screen, screen to text*. London: Routledge.
9. Dix, A. (2016). *Beginning film studies*. Manchester University Press.

10. Grieveson, L., & Wasson, H. (Eds.). (2008). *Inventing film studies*. Duke University Press.
11. Hill, J., & Church Gibson, P. (Eds.). (1998). *The Oxford guide to film studies*. Oxford University Press.
12. James, H. (with Luckhurst, R.). (2009). *The Portrait of a Lady*. Oxford University Press. (Original work published 1881)
13. King, R. H., & Taylor, H. (Eds.). (1996). *Dixie debates: Perspectives on southern cultures*. New York University Press.
14. Kuhn, A., & Westwell, G. (2012). *A dictionary of film studies*. Oxford University Press.
15. Leitch, T. (Ed.). (2017). *The Oxford handbook of adaptation studies*. Oxford University Press.
16. Luckhurst, R. (2017). *The Shining*. British Film Institute. Bloomsbury Publishing.
17. Luckhurst, R. (2019). *Alien*. British Film Institute. Bloomsbury Publishing.
18. Luckhurst, R. (Ed.). (2009). *Late Victorian Gothic Tales*. Oxford University Press.
19. Mulvey, L., & Rogers, A.B. (2015). *Feminisms: Diversity, difference and multiplicity in contemporary film cultures*. Amsterdam University Press.
20. Nelmes, J. (2012). *Introduction to film studies*. Routledge.
21. Novak, P. (2020) *Interpretation and film studies: Movie made meanings*. Berlin: Springer Nature.
22. Polan, D.B. (2007). *Scenes of instruction: The beginnings of the US study of film*. University of California Press.
23. Rogers, A.B. (2015). *American independent cinema: Rites of passage and the crisis image*. Edinburgh University Press.
24. Rogers, A.B. (2018). *Sofia Coppola: The politics of visual pleasure*. New York: Berghahn Books.
25. Rogers, A.B. (2021). *Still life: Notes on Barbara Loden's "Wanda" (1970)*. Punctum Books.
26. Rogers, A.B. (2022). *Picnic at Hanging Rock*. British Film Institute. Bloomsbury Publishing.
27. Sikov, E. (2020). *Film studies: An introduction*. Columbia University Press.
28. Spicer, A. (2004). Film studies and the turn to history. *Journal of Contemporary History*, 39 (1), 147–155. <https://doi.org/10.1177/0022009404039890>
29. Stevenson, R.L. (with Luckhurst, R.). (2008). *Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and other tales*. Oxford University Press. (Original work published 1886)
30. Taylor, H. (1989). *Scarlett's women: Gone With the Wind and its female fans*. New Rutgers University Press.
31. Taylor, H. (1990). *Gender, race, and region in the writings of Grace King, Ruth McEnery Stuart, and Kate Chopin*. Louisiana State University Press.

32. Taylor, H. (2000). *Circling Dixie: Contemporary southern culture through a transatlantic lens*. Rutgers University Press.
33. Taylor, H. (2007). *The Daphne du Maurier Companion*. Virago Press.
34. Taylor, H. (2015). *Gone With the Wind*. British Film Institute. Bloomsbury Publishing.
35. Ulfsdotter, B., & Rogers, A.B. (2018a). *Female agency and documentary strategies: Subjectivities, identity and activism*. Edinburgh University Press.
36. Ulfsdotter, B., & Rogers, A.B. (2018b). *Female authorship and the documentary image: Theory, practice and aesthetics*. Edinburgh University Press.

REFERENCES

1. Andrew, D. (2009). The core and the flow of film studies. *Critical Inquiry*, 35 (4), 879–915. <https://doi.org/10.1086/599587>
2. Benyahia, S.C., & Mortimer, C. (2012). *Doing film studies: A subject guide for students*. London: Routledge.
3. Bluestone, G. (1968). *Novels into film*. University of California Press.
4. Bolas, T. (2009). *Screen education: From film appreciation to media studies*. Bristol: Intellect.
5. Bordwell, D., & Carroll, N. (Eds.). (2012). *Post-theory: Reconstructing film studies*. University of Wisconsin Press.
6. Cartmell, D., & Whelehan, I. (2013). *Adaptations: From text to screen, screen to text*. London: Routledge.
7. Dix, A. (2016). *Beginning film studies*. Manchester University Press.
8. Grieveson, L., & Wasson, H. (Eds.). (2008). *Inventing film studies*. Duke University Press.
9. Hill, J., & Church Gibson, P. (Eds.). (1998). *The Oxford guide to film studies*. Oxford University Press.
10. James, H. (with Luckhurst, R.). (2009). *The Portrait of a Lady*. Oxford University Press. (Original work published 1881)
11. King, R.H., & Taylor, H. (Eds.). (1996). *Dixie debates: Perspectives on southern cultures*. New York University Press.
12. Kuhn, A., & Westwell, G. (2012). *A dictionary of film studies*. Oxford University Press.
13. Leitch, T. (Ed.). (2017). *The Oxford handbook of adaptation studies*. Oxford University Press.
14. Luckhurst, R. (2017). *The Shining*. British Film Institute. Bloomsbury Publishing.

15. Luckhurst, R. (2019). *Alien*. British Film Institute. Bloomsbury Publishing.
16. Luckhurst, R. (Ed.). (2009). *Late Victorian Gothic Tales*. Oxford University Press.
17. Mulvey, L., & Rogers, A.B. (2015). *Feminisms: Diversity, difference and multiplicity in contemporary film cultures*. Amsterdam University Press.
18. Nelmes, J. (2012). *Introduction to film studies*. London: Routledge.
19. Novak, P. (2020) *Interpretation and film studies: Movie made meanings*. Berlin: Springer Nature.
20. Polan, D.B. (2007). *Scenes of instruction: The beginnings of the US study of film*. University of California Press.
21. Rogers, A.B. (2015). *American independent cinema: Rites of passage and the crisis image*. Edinburgh University Press.
22. Rogers, A.B. (2018). *Sofia Coppola: The politics of visual pleasure*. New York: Berghahn Books.
23. Rogers, A.B. (2021). *Still life: Notes on Barbara Loden's "Wanda" (1970)*. Punctum Books.
24. Rogers, A.B. (2022). *Picnic at Hanging Rock*. British Film Institute. Bloomsbury Publishing.
25. Schtein, S.Yu. (2020). *Matritsa gumanitarnoy nauki* [Matrix of humanities]. Moscow: Russian State University for the Humanities. (In Russ.). <https://www.elibrary.ru/jgmycy>
26. Schtein, S.Yu. (2022). Metodiko-metodologicheskaya skhema issledovaniy kinematografa. Primer masshtabirovaniya komponenta predmetnoy oblasti: retsenziya na fil'm [Strategies and methodological scheme of cinema research. Example of scaling of the component of a thing area: film review]. *Articult*, (46), 106–124. (In Russ.). <https://doi.org/10.28995/2227-6165-2022-2-106-124>, <https://www.elibrary.ru/auhipq>
27. Sikov, E. (2020). *Film studies: An introduction*. Columbia University Press.
28. Spicer, A. (2004). Film studies and the turn to history. *Journal of Contemporary History*, 39 (1), 147–155. <https://doi.org/10.1177/0022009404039890>
29. Stevenson, R.L. (with Luckhurst, R.). (2008). *Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and other tales*. Oxford University Press. (Original work published 1886)
30. Taylor, H. (1989). *Scarlett's women: Gone With the Wind and its female fans*. Rutgers University Press.
31. Taylor, H. (1990). *Gender, race, and region in the writings of Grace King, Ruth McEnergy Stuart, and Kate Chopin*. Louisiana State University Press.
32. Taylor, H. (2000). *Circling Dixie: Contemporary southern culture through a transatlantic lens*. Rutgers University Press.
33. Taylor, H. (2007). *The Daphne du Maurier Companion*. Virago Press.
34. Taylor, H. (2015). *Gone With the Wind*. British Film Institute. Bloomsbury Publishing.

35. Ulfsdotter, B., & Rogers, A.B. (2018a). *Female agency and documentary strategies: Subjectivities, identity and activism*. Edinburgh University Press.
36. Ulfsdotter, B., & Rogers, A.B. (2018b). *Female authorship and the documentary image: Theory, practice and aesthetics*. Edinburgh University Press.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА КОЖОКАРУ

аспирант кафедры кино и современного искусства,
Российский государственный
гуманитарный университет (РГГУ),
125047, Россия, Москва, Миусская площадь, д. 6

ResearcherID: LMH-7025-2024

ORCID ID: 0000-0002-8987-4032

e-mail: tatiana@journalist.com

ABOUT THE AUTHOR

TATIANA I. KOZHOKARU

Postgraduate in Cinema and Contemporary Arts,
Russian State University for the Humanities,
6, Miusskaya Square, Moscow 125047, Russia

ResearcherID: LMH-7025-2024

ORCID ID: 0000-0002-8987-4032

e-mail: tatiana@journalist.com