

УДК 778.5+791.43.067+7.097

Базовые элементы художественной структуры школьной драмы: сериалы «Подростки с улицы Деграсси» и «Беверли Хиллс 90210»

СПУТНИЦКАЯ Н. Ю.

Аннотация

В статье рассмотрены ключевые элементы поэтики сериала о школьниках на примере двух англоязычных сериалов: «Подростки с улицы Деграсси» и «Беверли Хиллс 90210». Автор на основе стереотипных сюжетных моделей успешных сериалов о школе выявляет устойчивую структуру эстетической модели, доказывая, что она является одним из обязательных условий функционирования медиатекста и опознания его жанровой спецификации, анализирует трансформации ключевых мотивов под воздействием внешних обстоятельств. В статье отмечается и влияние англоязычных сериалов на формирование национальной эстетической модели российского школьного сериала в 2000-х-2010-гг.

Ключевые слова

телесериал, Подростки с улицы Деграсси, Беверли Хиллс 90210, идентичность, сюжет, клише

The basic elements of school drama: TV- series «Degrassi junior-high» and «Beverly hills 90210»

SPUTNITSKAYA N. Y.

Abstract

The article is devoted to the key elements of the poetics of the TV-series about teenagers on the example of two TV- shows: «Degrassi junior-high» and «Beverly hills 90210». The author on the basis of stereotypical plot models of the successful series about the school, identifies a stable structure of its aesthetic models, proving that it is one of the prerequisites for the functioning of the media text and identify its genre specification. The author analyzes some the transformations of key motifs by social context. The article also notes the influence of «Degrassi junior-high» and «Beverly hills 90210» on the Russian TV-series about school in the 2000s-2010.

Key words

TV series, Degrassi junior-high, Beverly hills 90210, identity, plot, cliché

Разработка языка телевизионной дидактики с учетом возрастных особенностей детей, в основе которой лежит классическое деление образовательной системы на ступени, уровни (дошкольники, младшие школьники, среднее звено, старшекласники), связана, прежде всего, с возрастной педагогической классификацией [6].

Сегодня терминологически определить жанр *школьный сериал* и дать его аналитическое описание невозможно без уточнения круга проблем подростковой субкультуры, представленных на киноэкране, накладывающего определенные обязательства на любые последующие трактовки явления. Школьная драма — наиболее устойчивая модель сериального повествования, однако история ее сравнительно недолгая [7].

Рождение интереса к теме тинэйджеров на телевидении происходит на фоне развития феминистской критики, которая на рубеже 1970–80-х гг. особенно заинтересовалась детским кино, поскольку обе кинематографии, обе субкультуры: детская/подростковая и девичья/женская, до этого находились в маргинальном положении. Следует заметить, что в это время именно поколение «X» (рожденные в конце 1960-х — начале 1970-х) — молодежь, порядком подуставшая от идеологии хиппи, но все еще вдохновляемая рок-н-роллом, открыла феномен «тин ТВ» / подростковое ТВ. Для них телевидение стало поистине культурной интеракцией. Неслучайно Барбара Джейн Брикман анализирует образ молодого человека в культурном, социальном, индустриальном контексте 1970-х гг., поскольку именно это был, по мнению исследователя, этапный период, определивший стратегии показа подростка на экране. И отвечая на вопрос, что случилось с американскими тинами в 1970-х, она описывает следующий клишированный образ подростка: представитель среднего класса, белокожий, гетеросексуал [4].

Культурные события 1960–1970-х гг. в США, характеризующиеся изменениями в условиях учебы и жизни студентов, участием молодежи в массовых студенческих выступлениях, сыграли важную роль в оформлении социальной активности молодежи и развитии молодежных субкультур. Однако к 1980-м оформляется тенденция к возврату традиционных пуристских ценностей, контркультурный дискурс уступает место конструированию нормативного поведения, воспитанию толерантности, автоматизации поведения, в котором ключевую роль сыграл дидактизм сериалов о школе.

В рамках данной статьи осуществлена выборка сериалов, где действуют одноклассники, школа фигурирует в каждой серии, работает определенная базовая система сюжетных единиц и ролевых клише. Сериал о тинэйджерах лишь отчасти может рассматриваться как каталог подростковых школьных субкультур. Школа в нем играет роль хронотопа. Беременность, поиски собственной идентичности, детский алкоголизм, наркомания, расовые предрассудки, проблемы детей-инвалидов, подростковый секс, развод или смерть родителей, борьба подростков с лишним весом, первый опыт взаимоотношений, насилие и сексуальные домогательства — круг проблем, затронутых телевизионной школьной драмой, определил ее новизну. Кроме того, проекты, анализируемые ниже были первыми в ряду телесериалов на тему школы, показанных в России в 1990-х и, и именно они существенно повлияли на формирование национальной эстетической модели российского школьного сериала в 2000-х-2010-гг.

Определили облик современного драматического сериала о школе два англоязычных сериала: «Подростки с улицы Деграсси» («Degrassi junior high», «Degrassi high») — канадский телепроект восьмидесятых годов и основанный на похожей эстетической модели американский «Беверли Хиллс 90210» (Beverly Hills 90210). Остановим свое внимание на них еще и потому что это именно эти сериалы имели колоссальный успех у зрителя (в том числе российского¹), считаются культовыми в своем сегменте, они выдержали свыше пяти сезонов (в саге о Деграсси — в совокупности свыше 20 сезонов). Эти проекты породили подражания, многочисленные спин-оффы, субкультуры поклонников (фанфикшн, фэндом).

Прежде всего, следует обратить внимание на принципиальное отличие между канадским и американским проектами. «Подростки с улицы Деграсси» (1987–1991) маскируется под документальную драму и выполняет функции социального проекта. И, если его исполнители растут вместе со своей аудиторией в традициях жанра «seven up»² то события «Беверли Хиллс 90210» связаны с хронотопом мечты, недостижимой для обывателя виртуальной школой Западного Беверли. Первые сезоны предлагают образцово-показательную разработку персонажей и достоверные линии развития событий. Но ключевым отличием «Беверли Хиллс 90210» стало то, что на исполнение ролей школьников были приглашены

1 Оба проекта – в ряду первых сериалов на тему школы, показанных в России в 1990-х и, потому именно эти они существенно повлияли на формирование национальной эстетической модели российского школьного сериала в 2000–2010-х гг. — Прим. авт.

2 В России хорошо известен проект в данной жанровой модификации «Рожденные в СССР» С. Мирошниченко. — Прим. авт.

совершеннолетние актеры.

«Подростки с улицы Деграсси» же начиналась с серии короткометражных фильмов о буднях дошкольников живущих по соседству: девочка снимает кино о мусоре для городского конкурса; самостоятельный толстячок Ноэль пытается привыкнуть к возлюбленной отца. Когда пятилетняя Кукки оказывается в больнице, отважная Аида идет на всевозможные хитрости, чтобы проникнуть в «запретную зону» и поддержать подругу,

а однажды между Аидой и Кукки встает новенькая соседка, дружба окажется под угрозой. Существенную роль в жизни детей играли их родители, при этом, авторам удалось избежать навязчивой дидактики, сохранить доверительную интонацию. Сериал тонко и трогательно повествовал о значимых для ребенка вещах: от вопросов можно ли жить после удаления аппендицита, как определить нейтральный ли цвет у рубашки, до первых симпатий и первой влюбленности — словом, он служил инструкцией для родителей и докудрамой для детей. →

Логично, что со временем центром пересечения для ребят становится не улица Деграсси, а районная школа. Именно смена локации в проекте, сосредоточение сюжетов внутри образовательного учреждения, сформировало устойчивую модель драматического школьного сериала. В сиквеле «Подростки с улицы Деграсси» продолжили играть те же исполнители, однако сменились их амплуа и даже имена. Образы корректировались постепенно, а иногда и стихийно, подстраиваясь под события реальной жизни исполнителей, взрослеющих по ходу развития проекта. Так, Стейси Минтисайн, игравшая Лизу — младшую сестренку одного из центральных персонажей в «Подростки с улицы Деграсси», в продолжении не только «поменяла» имя на Кейтлин, но и семью, а в последнем сезоне проекта, будучи самой перспективной ученицей и душой компании, окончила школу экстерном, планируя вместе с друзьями уехать из родного города в университет.

Школа Деграсси в сериале — закрытая зона, герметичный мир. Именно здесь Стефани Уэй (Николь Стоффман)³ может тайком от родителей носить фривольную одежду и вызывающий макияж и целовать мальчишек в коридорах школы в обмен на голоса на предстоящих выборах в президиум

учебного заведения. Лояльность взрослых в «Подростки с улицы Деграсси» удивляет российскую аудиторию до сих пор. Авторы не просто говорили о проблемах или обличали нетерпимость, но, избегая морализаторства фиксировали здоровое отношения педагогов, администрации и подростков к инаковости: к людям с ограниченными возможностями, неформалам, представителям различных рас, национальностей, социальных групп. Эта установка породила тщательный отбор типажей. Так в сериале появились яркие, харизматичные персонажи, среди которых афро-еврейка Люси Фернандес (Анаис Гранфски) и итало-

канадец Джоуи (Пэт Мastroяни).

Через призму школы сценаристы задействовали и проблематику внутрисемейных отношений: Хизер одна из близняшек Фарелл (акт. Морин и Анджела Дисеч) не знает о беременности другой: сестринский сюжет разворачивается через флэшбэки, пристроенные к школьной дискуссии об абортах. Именно на территории школы Стефани во всем блеске может сначала продемонстрировать презрение к младшему брату, который, как кажется девушке, негативно влияет на ее имидж, а после развода родителей и работы в должности президента школы ей предстоит стать чуткой к проблемам «маленьких людей». Семья в «Подростках с улицы Деграсси» появляется отраженно.

Цель сериала «Беверли Хиллс 90210» (1993–2002) — скорректировать устойчивый комплекс наивных представлений об «американской мечте» и гламурном Голливуде. Обычная консервативная семья Уолшей переехала из тихого Минниаполиса в шумный Беверли Хиллз, в самый престижный район Лос-Анджелеса, в роскошных особняках которого живут мультимиллионеры и голливудские звезды. 16-летние близнецы Бренда (Шеннон Доэрти) и Брендон (Джейсон Пристли) оказываются в престижной школе, где учатся дети бизнес и артистической элиты. Ученики Западного Беверли носят исключительно дизайнерскую одежду, приезжают в школу на шикарных автомобилях, кажутся искушенными в сексе и пластических операциях. Красавица Келли Тейлор (Дженни Гарт) — дочь бывшей модели, Донна (Тори Спеллинг) из семьи потомственных аристократов и Стив Сандерс (Ян Зириг) — сын известной актрисы, чрезмерно заносчивы. Финал каждой серии: Уолши собираются в гостиной, чтобы обсудить произошедшее в школе, и поддержать друг друга в нелегкой адаптации к жизни в Лос-Анджелесе.

Проект 27-летнего сценариста и идеолога «Беверли Хиллс 90210» Дарена Стара, спродюсированный Аароном Спеллингом, был связан с рисками, и первые серии не снискали успеха у аудитории, поскольку отличались чрезмерным назиданием. Оживляющие нотки в сериале возникли с развитием фоновых для пилотных серий персонажей, прежде всего, — экзистенциалиста Дилана Маккея (Люк Перри) — сына крупного бизнесмена, осужденного за финансовые махинации и школьного ди-джея Дэвида (Брайан Остин Грин), который за пару сезонов из *лузера* становится бой-френдом Донны и сводным братом Келли. Ко второму сезону, пока сериал набирал мощь и популярность, обнаружилось, что одноклассники Уолшей — ранимые и сложные натуры. Например, зануда и «синий чулок» Андреа Цукерман (Габриэль Картерис) — редактор школьной газеты, не просто стесняется еврейского происхождения и социальной неустроенности, но вынуждена скрывать от дирекции школы, что живет в другом районе, иначе ее отчислят. Не только Уолши конструируют идентичность. Их приятели на протяжении проекта существенно изменились под влиянием зрительских предпочтений, социального заказа и стихийных обстоятельств. Для выявления базовых элементов художественной системы ниже анализируются пять сезонов (по 12 серий каждый) «Подростков с улицы Деграсси» и три сезона «Беверли Хиллс 90210» (по 30 серий каждый), посвященных школе.

Итак, «Подростки с улицы Деграсси» и «Беверли Хиллс 90210» структурно близки, но эстетически полемичны. В канадском сериале зрителя привлекает дискурсивная адаптация школьных будней, приближающая повествования к очеркам визуальной антропологии, в то время как жизнь «Беверли Хиллс 90210» — закрытая система. Это очевидно уже при знакомстве

с заставками к сериалам. Бойкая песня в исполнении подростков в проекте о Деграсси и нарезка эпизодов и выцветших полароидных снимков создают фактуру документа. А мир «Беверли Хиллс 90210» строится на эстетике рекламного плаката, школьники подаются через агрессивную нарезку брендов, логотипов. Панорамирование по полуобнаженным телам в титрах третьего сезона сериала Спеллинга окончательно расставило акценты: в немалой степени яркой сексуализированности образов школьников «Беверли Хиллс 90210» обязан своим успехом, а избыток постельных сцен и атрибутика жителей престижного района воспринимались широкой аудиторией как знак «неповседневного».

Исполнители ролей в канадском сериале по окончании проекта колесили по стране в рамках проекта «Расскажите Деграсси» (Degrassi talks) и снимали в жанре вербатим интервью с подростками на самые острые темы⁴. Тогда как в послесловии к «Беверли Хиллс 90210» («Беверли Хиллс: прощаемся навсегда») актеры подчеркнута отстранены от внешнего мира, делятся воспоминаниями о работе в долгоиграющем проекте и своими симпатиями к коллегам, целевая аудитория сериала для них — обезличенная толпа поклонников, которой позволено «одним глазом» взглянуть на «тайный мир» медиандустрии.

1. Номинации

В «Подростки с улицы Деграсси» приоритет отдан кличкам, что служит «означающим» субкультуры, приметой неформального, создает эффект неформатного текста.

Игры с ограниченным набором типажей, блестяще разработанных бессменным сценаристом проекта Китом Худом было бы недостаточно для успеха, достоверность достигалась и благодаря несовпадению внешних и внутренних характеристик персонажа.

Так Кристина, в школе больше известная как Спайк (от англ. spike — острое, шип. — Н. С.) (Аманда Степто), прежде всего, обращала на себя внимание: обесцвеченные длинные волосы, нарочито начесанные наверх, и мрачная одежда. Казалось, когда девочке учиться, если авангардная даже для молодежной субкультуры прическа требует серьезных временных затрат? Но за агрессивным внешним видом обнаруживалась трогательная, отзывчивая, вдумчивая, ранимая девушка, вынужденная неожиданно столкнуться с серьезными испытаниями, и внешний вид уже не служил типажной характеристикой.

Также яркая Люси, занудная Кейтлин Мид, кокетка Мелани открывались с новой стороны даже в эпизодах, деталях, отдельных репликах.

Гендерный перевес ключевых персонажей в сторону девочек объясним адресом картин: так или иначе, основным потребителем драматических сериалов о школе являются девушки. С одной стороны, их запросам отвечают ключевые мужские персонажи — музыканты школьной группы школы Деграсси «Средство от прыщей» («The Zits»), исполняющие заводной поп-рок хит «Everybody wants something⁵», ставший лейтмотивом последних сезонов «Подростки с улицы Деграсси». С другой стороны эти ребята нарисованы психологически достоверно и представляют различные психотипы: долговязый скромняга Снейк, харизматичный Джоуи, страдающий алкоголизмом сангвиник сирота Дерек — каждый из юношей проходит инициацию.

Для «возрастного равновесия» в проекте использован прием дублирующих сюжетов: авторы следят за буднями школьников-погодок: если центральный сюжет посвящен старшему классу, то в дополнительном действуют ребята из младшего, и наоборот.

2. Локации школьного сериала вслед за персонажами формируют стабильный фонд клише. Стоянка авто, столовая, площадка у лестницы в здание школы, класс, коридор со шкафчиками для хранения

⁴ Всего в проекте шесть серий, каждая из которых посвящена отдельно взятой проблеме: секс, насилие, наркотики, алкоголь, депрессия. Актеры беседовали с тинами, делились своим опытом. — Прим. авт.

⁵ Каждый что-то хочет (англ). — Прим. ред.

↑ Кадр из телесериала «Бeverли Хиллс 90210»

вещей, туалетная комната — ключевые территории для развертывания школьных драм, выяснения отношений и урегулирования конфликтов. А столовая представляет собой модель общества: действует иерархическая система размещения в пространстве, все школьные субкультуры имеют свои негласно закрепленные зоны, осуществляется взаимодействие между представителями разных «кланов», столкновения, примирения — все, что в конечном итоге маркируется понятием «на глазах всей школы». В отличие от спортивного или танцевального залов, столовую герои посещают ежедневно, соответственно, она становится для подростков одним из самых актуальных публичных пространств. Таким образом, в эпизодах в столовой моделируется проблема интеграции школьника в коллектив.

Однако и предметно-пространственная среда организована в соответствии с «идеологиями»⁶ сериалов. В «Деграсси» только в редких случаях

события разворачиваются на периферии учебного заведения, в то время как в «Бeverли Хиллс 90210» школьные локации уже к третьему сезону занимает подчиненное место. Учебное заведение вытесняют гостиная дома Уолшей, спальня (Брендона и Бренды в первых сезонах, Келли и Донны в последующих сезонах), кафе быстрого питания «Персиковая косточка», пляж.

Для ребят с из Деграсси Нью-Йорк — маркер *иного мира*, знак престижа. Он часто фигурирует в диалогах. Из Нью-Йорка ребятам привозят вещи, подарки, оттуда в начале второго сезона прибывает «красавчик» Саймон — источник девичьих мечтаний и камень преткновения подруг.

Продолжение в следующем номере

Литература

1. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция // Философия эпохи постмодерна. М.: Красико-принт, 1996. С. 32–47.
2. Казючиц М. Ф. Человек в экранных искусствах: герой и сериал // Вестник ВГИК. 2011. № 9. С. 86–98.
3. Спутницкая Н. Ю. Универшкола. Сериал «Физика или Химия» // Искусство кино. 2011. № 11. С. 22–34.
4. Brickman B. J. New American teenagers: the lost generation of youth in 1970s film. Bloomsbury Academic. 2012, 280 p.
5. Graham McKinley E. Beverly Hills, 90210: Television, Gender, and Identity (Feminist Cultural Studies, the Media, and Political Culture) // University of Pennsylvania Press. September 1, 1997. 288 p.
6. Duscjinsky R, Reijman S. Filming disorganized attachment // Screen. Vol. 57. No. 4. Pp.397–414.
7. Lebeau V. Childhood and cinema. London: Reaction, 2008. 192 p.

References

⁶ Жаргонный термин сценаристов, под которым подразумевается ключевая идея проекта. — Прим. авт.

1. Baudrillard J. Simulyakry i simulyaciya // Filosofiya ehpoi postmoderna [Baudrillard J. Simulacres and simulation // Philosophy of the postmodern era]
2. Kazyuchits M.F. Chelovek v ehkranyh iskusstvah: geroj i serial // Vestnik VGIK. [Human Being in Media Arts: Character and TV Series // Bulletin VGIK]. M., 2011. № 9.
3. Sputnickaya N.YU. Univershkola. Serial «Fizika ili Himiya» // Iskusstvo kino.[UniverSchool: TV-serial “Physics or chemistry” // Cinema art]. M. 2011. № 11.
4. Brickman B. J. New American teenagers: the lost generation of youth in 1970s film. Bloomsbury Academic. 2012, 280 p.
5. Graham McKinley E. Beverly Hills, 90210: Television, Gender, and Identity (Feminist Cultural Studies, the Media, and Political Culture) // University of Pennsylvania Press. September 1, 1997. 288 p.
6. Duscjinsky R, Reijman S. Filming disorganized attachment // Screen. Vol. 57. No. 4. Pp.397–414.
7. Lebeau V. Childhood and cinema. London: Reaction, 2008. 192 p.