

Казючиц М. Ф.

«Форма воды»: цитаты, плагиат и монстры времен холодной войны

mkazuchitz@gmail.com

Аннотация

В статье осуществляется интертекстуальный анализ фильма Г. Дель Торо «Форма воды». На обширном историческом материале выявляются наиболее значимые заимствования (цитаты), которые режиссер использует для построения оригинального поэтического языка кино.

Ключевые слова

«Форма воды»; дель Торо; кино; интертекст; знак; цитата; киноведение

«Shape of water»: quotes, plagiarism and monsters of the cold war

Kazyuchits M. F.

mkazuchitz@gmail.com

Abstract

This article is the experience of the intertextual analysis of the film of Deltoro “Shape of water”. The extensive historical material reveals the most significant borrowings (citations), which the Director uses to build the original poetic language of cinema.

Key word

“Shape of water”; the, Deltoro; cinema; intertext; sign; quotation; cinema studies.

Юбилейная 90-я Оскарская кампания завершилась уверенной победой фильма «Форма воды» дель Торо в двух наиболее престижных (из 13 заявленных) номинациях «лучший фильм» и «лучший режиссер», две другие статуэтки проект получил в номинациях «лучший саундтрек» и «лучшая работа художника-постановщика». Американская киноакадемия приняла мудрое решение не связывать разразившийся скандал с художественными достоинствами фильма, тем более оспаривать уникальность эстетики магического реализма и стиль режиссера.

Еще в конце января 2018 создателей фильма «Форма воды» обвинили в плагиате. Истцом, ибо дело, вероятнее всего, будет решаться в судебном порядке, выступил сын американского драматурга Пола Зиндела (автор известной пьесы «Влияние гамма-лучей на поведение маргариток», успешно шедшей в свое время в Петербургском БДТ; Пол Ньюман снял в 1972 году одноименный фильм) Дэвид Зиндел также писатель и драматург:

«Мы шокированы тем, что крупная студия выпускает фильм, столь откровенно использовавший позднюю (в действительности, одна из первых. — М.К.) пьесу моего отца без отсылок на нее, не обратившись к нам за авторскими правами. Многие нам стали говорить, что поражены количеством совпадений. Мы искренне признательны поклонникам Пола Зиндела, за то, что обратили наше внимание на все это» — написал наследник драматурга в «Гардиан» [1].

Первоисточник, о котором идет речь, — пьеса «Дай мне услышать твой шепот» / Let Me Hear You Whisper, режиссер Гленн Джордан, поставленная на ТВ в 1969 году.

Треволнения Голливуда — прекрасный повод изучить вопрос о монстрах, первоисточниках, холодной войне и экологии у дель Торо в деталях. Пьеса написана на излете эпохи черно-белых научно-фантастических фильмов категории «Б» и потому содержит множество узнаваемых мотивов. Главная героиня «Дай мне услышать твой шепот» — уборщица Хелен с поэтическим видением мира работает на секретном объекте. Чудо-юдо океаническое оказывается разумным дельфином. Это понятно, потому что человекообразное существо в научно-фантастических фильмах 50–60-х однозначно было связано с разрушительным, хаотическим началом, несущим людям смерть и гибель.

Пример фильма с подобными человекообразным монстром — «Нечто из иного мира» (The Thing from Another World, 1951). Инопланетный монстр убивает полярников. Собственно источник вдохновения дель Торо — классический фильм ужасов (уровня «Франкенштейна» или «Дракулы» 30-х годов) «Существо из Черной лагуны» (Creature from the Black Lagoon, 1954), режиссер Джек Арнольд. Главный и единственный антагонист — Человек-амфибия, дословно Человек-жабры (Gillman). Вся фабула фильма типична для эпохи холодной войны: члены экспедиции в Амазонии вторгаются на территорию обитания Человека-амфибии и пытаются (правда, после его нападений на экспедицию) сначала вывезти его в качестве экспоната, но, не сумев, пытаются убить, однако лишь ранят. В дальнейшем выйдет еще

несколько сиквелов с Человеком-амфибией. Любопытно, что главный антагонист фильма дель Торо полковник Стрикленд (Майкл Шеннон) прямо называет существо «гиллменом» и замечает, что вывез его из Амазонии, где местные почитали его как бога.

Потому главный герой «Дай мне услышать твой шепот» никак не мог оказаться человекообразным, поскольку автоматически вызвал бы у целевой аудитории совсем иные ассоциации. Главный герой стал говорящим дельфином. В этом фильме, так же как и в «Форме воды», есть полный джентльменский набор

мотивов «сай-фай» кинокартин времен холодной войны:

1. говорящего (невнятно шепчущего несколько слов) дельфина также хотят подвергнуть вивисекции, из-за чего он, естественно, умрет;
2. странные секретные опыты, возможно с радиацией;
3. уборщица вызволяет дельфина в контейнере, взятом из прачечной, причем на этот способ намекнул сам дельфин, прошептал: «Корзина»;

4. Хелен так же подкармливает героя, беседует, таким образом вступив с ним в коммуникативную связь (так далеко, как дель Торо, правда, Джордан не заходил);

5. наконец, в отличие от Элизы (главной героини фильма дель Торо), Хелен говорит — более того, она становится голосом автора. Дельфин, так же как и человек-амфибия, не желает коммуницировать с представителями американской науки. На вопрос об исследовательском вскрытии существа Хелен отвечает: «Некоторые люди немые, вы же знаете. Но мы ведь не убиваем их за это — за то, что не могут говорить».

Персонаж-амфибия дель Торо в эстетическом плане относится к более позднему периоду научно-фантастических или фильмов ужасов, в которых человекообразное существо перестало восприниматься как монстр: примерно ко 2 половине 70-х — концу 80-х, когда в западной культуре распространение получила экологическая тематика, и все де-факто неагрессивные, де-факто не угрожающие гибелью человечеству (а вот «Чужой» конца 80-х — явная угроза человечеству, а потому он в первых трех классических фильмах не имеет заметного сходства с человеком) человекообразные существа стали предметом жалости и сострадания.

Самый символичный пример — «Кинг-Конг» (1976), знаменитые кадры финала: огромные глаза примата закрываются под замедляющийся стук его сердца. Совершенно экологично и сквозное действие этого фильма: Кинг-Конг, который был божеством для островных аборигенов, вырванный из естественной среды обитания, привезен на потеху жителям Нью-Йорка. Экологическая линия четко проведена через весь проект: именно поэтому здесь появился персонаж хиппи-эколог, и поэтому Конгу небоскребы напомнили скалы его ойкумены. Точно в этом же русле лежит и не менее знаменитый сиквел «Кинг-Конг жив».

Наконец, еще один источник поэтики дель Торо. В 2004 году на экраны вышел его же фильм «Хеллбой: герой из пекла» [вариант «Исчадие». — М. К.] по комиксу американского художника Майкла Миньолы. Здесь имеется целая галерея необыкновенных существ, добрых и злых: Лиз, обладающая пирокинезом, Хеллбой, кровный родственник inferнальных существ, вроде «великих бывших» у Говарда Лавкрафта в его романе «Таящийся у порога», Григорий Распутин (ну а как же), который продал (естественно) душу этим самым существам, некто полковник Крёнен, нацист и даже формально уже не человек. Но среди положительных героев есть также ихтиандр, по сути тот самый жаброчеловек Эйб Сапиен, который нам особенно интересен. Положительные герои, разумеется, образуют лигу справедливости и противостоят Распутину и его начальству из иного измерения. Так что комикс и фильм — это явные произведения мэшап, опыты альтернативной истории (фашисты — настоящие демоны или продались дьяволу, гражданская война в США велась не с южанами, а с вампирами и т. д.). Последними самыми громкими были экранизации романов Сета Грэм-Смита «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»

(Abraham Lincoln: Vampire Hunter, 2012), режиссер Тимур Бекмамбетов, и «Гордость и предубеждение и зомби» (Pride and Prejudice and Zombies, 2016), режиссер Бёрр Стирс.

Эйб Сапиен [имя иронично отсылает к имени президента Авраама Линкольна, которого так же звали в народе. — М. К.] — земноводное, он живет в водном резервуаре, но некоторое время проводит и на суше. Он, как жаброчеловек из «Формы воды», обожает куриные яйца (правда, тухлые) и обладает экстрасенсорными способностями. Вопрос о визуальном сходстве двух героев даже не требует комментария.

Художественная Вселенная «Формы воды» — это продукт долгого и непростого пути, которым идет научно-фантастический фильм, разветвляясь и расширяясь, теряя одни и рождая новые мотивы и поджанры. Образы кино магического реализма дают невероятную свободу авторскому дискурсу: необыкновенные создания, одинокие и уникальные, — это и есть само человечество, заброшенное на крошечную

планету в бесконечном космосе.

Литература

1. Levin S. Exclusive: playwright's estate says The Shape of Water used his work without credit. URL: <https://www.theguardian.com/film/2018/jan/25/shape-of-water-oscars-paul-zindel-similarities> (дата обращения 30.05.2018.)

Фильмография

Нечто из иного мира / The Thing from Another World (1951, реж. К. Найби, Г. Хоукс, США), игр.

Хеллбой: герой из пекла / Hellboy (2004, реж. Г. Дель Торо, США), игр.

Форма воды / The Shape of Water (2017, реж. Г. Дель Торо, США), игр.