

ВОЛДАЕВА В.В.

(магістр культурології, ХНУ ім.В.Н.Каразіна)

СОВЕТСКАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ «НОВОГО СОВЕТСКОГО СОЗНАНИЯ»

Главная цель этой статьи – проследить в советской мультипликации отображение различных культурных, эстетических и архаических концептов, которые создают картину мира и вместе с тем исполняют идеологические задания. Главным среди которых выступает формирование «нового советского сознания». И выявить ее характерные черты и функции. Советская мультипликация – не только одно из проявлений визуального искусства, но прежде всего уникальный анимационный феномен, который отображает дискурс между действительностью и идеологией. Его влияние на формирование советского типа сознания, как инструмента социальной системы, не подлежит сомнению.

Ключевые слова: советская мультипликация, советский тип сознания, идеология, картина мира.

В.В.Волдаєва РАДЯНСЬКА МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ «НОВОЇ РАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ» Головна мета цієї статті - простежити в радянській мультиплікації зображення різних культурних, естетичних та архаїчних концептів, що створюють картину світу та разом з цим виконують ідеологічні завдання. Головним серед яких виступає формування «нової радянської свідомості». Та виявили її характерні риси та функції. Радянська мультиплікація – не лише один з проявів візуального мистецтва, на сам перед це унікальний анімаційний феномен, що відображує дискурс між дійсністю та ідеологією. Його вплив на формування радянського типу свідомості, як інструмента соціальної системи, не підлягає сумніву.

Ключеві слова: радянська мультиплікація, радянський тип свідомості, ідеологія, картина світу.

© Волдаєва В.В. , 2011

V.V.Voldaeva SOVIET ANIMATION AS AN INSTRUMENT OF FORMING THE «NEW SOVIET CONSCIOUSNESS» The main aim of this article is to trace back the soviet multiplication viewing of different cultural, esthetic and archaic concepts that create world's pattern and also it performs ideological tasks. The main among them is forming «the soviet consciousness». And find its specific features and function. The Soviet multiplication is not only one of the visual art's show. But the first of all it is unique animation phenomenon that show discourse between reality and ideology. No doubt that its influence on formation of a Soviet-style thinking as social system's tool is valuable.

Tags: Soviet multiplication, Soviet-style thinking, ideology, world's pattern.

Постановка проблемы: Рассматриваемой проблемой нашей статьи является определение феномена советской мультипликации как репрезентанта советского сознания.

Анализ публикаций: Основными источниками нашего исследования выступали работы Г.Бородина «Анимация подневольная»[1], М.Елифёровой «Багира сказала. Гендер сказочных и мифологических персонажей англоязычной литературы в русских переводах»[3], И.Иванова-Вано «Рисованный фильм»[4] и О.Пироженко «История в картинках: гендерные репрезентации в советской анимации»[5], а так же «Энциклопедия отечественной мультипликации»[2].

Цель: Выявить способы влияния советской мультипликации на формирование «нового советского сознания».

Задачи: Рассмотреть место, специфику и роль мультипликации в идеологическо-воспитательной системе советского общества; выявить характерные признаки и значения советской мультипликации, как способа формирования советской культуры и «нового советского сознания»; проследить основные функции, которые исполняет мультипликация в советском обществе.

Основной текст: Тенденции к появлению мультипликации, как вида творчества и способа передачи впечатлений и личных переживаний о мире, уходит в глубокую древность и тесно переплетены с мифомышлением и народным творчеством. Однако, само направление искусства мультипликации, как оно известно сегодня, появилось только в начале XX века.

Мультипликация всегда реагировала на культурно-политические изменения: через эволюцию сюжетов или приоритетов в повествовании, всегда оставалась важным, остро востребованным феноменом, наравне с кинофильмами и литературой (в особенности сказками).

Мультипликация, присутствующая в Советском Союзе, граничила между отражением действительности в своеобразной форме и государственным политическим «заказом». Однако, вопрос о ее роли в формировании «нового советского сознания» или типа «нового советского человека» остается открытым.

Известно, что рождение кинематографа вытеснило мультипликацию. На некоторое время ее предали забвению, увлекшись перспективами быстро развивающейся игровой кинематографии. Но в отличие от «настоящего» кинематографа с живыми актёрами, в мультипликационном фильме возможности нарисованного персонажа ограничиваются только фантазией автора. Мультипликационное кино - вид киноискусства, который не основывается на фотографической фиксации реальной действительности; для него существенны фантастика и художественный вымысел, поэтому иногда исследователи сближают его с изобразительным искусством или считают самостоятельным направлением, использующим кинематографическую технику.

В какой-то мере мультипликация является антагонистом реалистического кино - из-за гипертрофированной условности выразительных средств. В тоже время, близость мультипликации к кинематографу необычайного, сказочного и фантастического типа вполне очевидна. Специфика анимации в том, что обладая всеми достоинствами игрового кино, анимация предоставляет больше возможностей для выражения иносказаний, метафор,

парадоксов. Казалось бы, обреченная стать одним из ведущих направлений в искусстве двадцатого века, она, тем не менее, практически затерялась в огромной тени "серьезного" кинематографа.

Советская мультипликация - это своего рода «параллельный мир» советского кино. Ее датой рождения считают 1911 год, когда оператор, художник и режиссер В.Старевич создал первое объемно-мультипликационное произведение, используя чучела животных и препарированных насекомых. Первый рисованный фильм, который он снял, назывался «Петух и Пегас».

Советская мультипликация - культурный феномен, синтезирующий художественные и идейные достижения анимации, так же как идеологические, политические, психологические цели советской власти и массовой культуры. Мультипликация была и остается прекрасным идеологическим инструментом, совершенным и функциональным, который советская власть использовала в борьбе с "некоммунистическим" миром, создавая новый тип человека – смелого, честного, веселого, бескорыстного и патриотического. Тонкие "установки на врага", "установки на любовь к отечеству", "установки на счастье", "установки на труд", "установки на счастливое коммунистическое будущее" советская мультипликация визуализировала виртуозно и искусно. То есть, это была в некотором смысле "психологическая война", когда пропаганда влияла на мысли, эмоции, поведение большой массы людей (нации) для формирования массового сознания или – часто – манипулирования общественным мнением. Поэтому на мультипликаторов изначально была возложена задача огромного значения – с помощью доступных изобразительных средств воспитать нового советского человека.

Начиная с конца 1920-х гг., все доступные государству средства массовой агитации и пропаганды начали складываться в стройную систему для выведения нового типа людей, называемых «советскими». Система не предусматривала свободы творчества, но ею было легко манипулировать. Один из известнейших мультфильмов тех времен – «Цветик-семицветик» (1948), несет в себе глубокую идеологическую окраску. Во-первых, на улицах Москвы множество домов, которые были еще только в проекте, энергия бьет ключом, улицы чистые и светлые. Даже сюжет немного изменен – сказка В.Катаева заканчивается тем, что Женя, после того как вылечила мальчика, играет с ним в догонялки. В мультфильме же финальная сцена показывает волшебницу снова вручающую детям цветок. И они идут с ним навстречу солнцу, на фоне Кремлевских стен. Мультфильмы объясняли детям «взрослые слова» – о врагах и друзьях, про индустриальную промышленность и ее размеры в СССР. Голос за кадром внушал, что Советская страна – самая лучшая, самая развитая, и т.д. Включались и более тонкие способы воздействия – на усиление особенностей характера, нужных советскому гражданину, и на подавление других. Пропагандировались спортивные навыки, воспитывались патриотические чувства, особенно в послевоенный период. И до поры хрущевской "оттепели" советская мультипликация была незаменимым идеологическим инструментом.

Кроме формирования общего образа нового человека, шла работа и над более тонкими установками – развитием отдельных черт характера и подавлением других, что вполне эффективно транслировалось мультфильмами. Скажем, упорство и настойчивость, позволяющие добиться хороших результатов вне зависимости от наличия таланта, превосходно развивались в советском обществе с помощью массовой физкультурной работы, дополняя это иллюстрациями спортивных фильмов. Особой темой выступало развитие в

советских детях патриотизма. В мультфильмах конструировался образ Родины, причем за основу после войны брался традиционный, знакомый по русской классике образ "страны березового ситца", а эффектным дополнением к нему служили великие стройки пятилеток. В некотором смысле это можно назвать совмещение народных фольклорных элементов и достижений современных технологий. Например, в «Приключении Домовенка Кузи» (1984), снятого по произведению Т.Александровой, заметен синтез мифологического образа домашнего духа, не в меру капризного и своевольного, каким он был представлен в фольклоре, и обычной советской девочки. На фоне современного образа жизни показан не только культурный обмен между представителями разных культурных традиций, но и адаптацию «старины», в лице домовенка, к советским реалиям. Кроме того, этот анимационный фильм принес много выражений, вошедших в народный фольклор, как то: «Я не жадный, я домовитый», «Завела дармоеда!», «— Это что, сказка такая? — Это жизнь такая», «В дом надо тащить, а не из дома!», и многие другие. Со временем они приобрели отличные от оригинального употребления смыслы.

Мультипликация поддерживала все многочисленные государственные компании, например, борьбу с джазом. Однако, подобная идеологизированность и четкое выполнение государственного заказа к середине второй половины XX века пошли на убыль. Появились иронические произведения, сатирические, рассказы о быте советского человека не только с точки зрения как «должно быть», но и «как есть на самом деле», со всеми нюансами и недостатками. Можно вспомнить замечательную трилогию Н. Носова про Незнайку в Солнечном городе, в которой утопически описывается «светлое будущее». Или, например, 6-серийный мультфильм «Маугли» (1967-1971), который стоит рассматривать с разных точек зрения, как на уровне известной экранизации популярного романа Р. Киплинга, так и как самостоятельное произведение, отразившее дух эпохи, образы советского мироустройства, идеалы и, одновременно, их критику. «Маугли» можно анализировать и с эстетической, и с философско-этической точки зрения советской идеологии и тех политических представлений и общественных установок, которые фигурировали в советском общественном сознании и бессознательном. «Маугли» предстает и как политическая сатира, описывающая отношения с Западом, и ситуацию в Советском Союзе, преломленную в кривом зеркале мультипликации.

Другим интересным примером экстраполяции советских общественных дискуссий на материал мультипликации, является многосерийный фильм «Трое из Простоквашино» (1978-1984) – повесть о «стандартной» советской семье 70-80-х годов, с налетом пропаганды сельского образа жизни, и небольшой иронии над советскими «интеллигентскими» ценностями. Одна из центральных тем мультфильма - освещение проблемы «женщины в советском пространстве». Уже в первых социологических исследованиях, появившихся в конце 50-х - начале 60-х гг. немаловажное значение придается социополовым аспектам, а особое внимание уделяется анализу женских проблем. Это обстоятельство не в последнюю очередь связано с увеличением числа женщин, работающих вне дома [5].

Следует отметить, что мультипликация в эпоху «развитого социализма» (1960-80гг) уже не столько идеологическая пропаганда, сколько свободное (насколько это понятие уместно в советское время) творчество авторского коллектива.

Была ли мультипликация одним из способов формирования мировоззрения, неким манипулятором человеческого сознания? В некоторой степени. Ведь наиболее восприимчивыми к подобному были и до сих пор являются дети. Несомненно, советская

мультипликация направлена на формирование необходимых стереотипов еще в детском сознании. Но это только одно из ее свойств.

Считается, что «детское» — значит, несерьезное, ненастоящее. Ребенок — недо-взрослый. Детская литература — недо-литература. Однако в традиционных обществах ребенок вводится в социальную и культурную жизнь через миф. В современном обществе роль первого мифа играют не только обломки фольклорного наследия (колыбельные, поговорки, прибаутки), но, стихи и сказки: народные и авторские. Общеизвестно, что статус детской книги, как и детского писателя, поэта, в советской культуре был очень высок. Возможно, именно это повлияло на формирование советской мультипликации, на тот высокий уровень, который она имела, и то превосходное качество, создавшие произведения актуальные и донныне.

Если дети воспринимают в рисованных историях, прежде всего, развлекательную часть, не осознавая заложенную информацию, направленную на формирование мировоззрения, то для взрослых именно мультфильмы стали в 1960-80 гг. «носителями истины» о реалиях советской культуры. Несмотря на существующую цензуру и идеологические задания, именно мультипликация позволяла на определенном уровне вести свободное повествование о происходящем в стране и за ее пределами.

Но наиболее важной отличительной чертой советской мультипликации являлось обязательное присутствие философской или этической мысли, некоей идеи, которой необходимо уделить внимание во время просмотра. Мультфильм представлял собой не только развлечение. Поэтому советская анимация требует определенного анализа, поиска ответов на поставленную в начале фильма «проблемную ситуацию». Это является одним из способов воспитания творческой и любознательной личности. Кроме того, герои лучших советских лент не являются однозначно отрицательными или положительными персонажами. Они демонстрируют широкий спектр психологических характеристик, сложность мира и человеческой природы, в частности, стимулируют у детской (и взрослой) аудитории дискуссии о моральных оценках и мотивах поведения того или иного героя, причинах его духовной и поведенческой эволюции (например, старуха Шапокляк, удав Каа или кот Матроскин, в популярных советских фильмах).

Известно, что прошедшую эпоху можно попытаться познать через книги и художественное искусство, через исторические хроники и беседы с людьми, жившими тогда. Кинематограф и мультипликация тоже являются важными инструментами в подобных исследованиях. Поиск ответов через литературу, музыку или изобразительное искусство предполагает высокий уровень интеллектуального развития человека, следовательно, понятно оно не всем. Кино и мультипликация обладают удивительным свойством - они не требуют дополнительных навыков, чтобы осознать смысл увиденного и понять их, человеку даже не обязательно уметь писать или читать. Изображение на экране захватывает эмоции человека, но это влияние непознаваемо. Зрителю навязываются представления, которые по глубине переживания можно причислить к его собственному опыту. Поэтому кинематограф и мультипликация - массовые жанры. А именно через «искусство масс» можно узнать, что же волновало людей (большую часть людей) того времени и по какому плану развития следовало государство и культура.

Но кроме отражения действительности и идеологической пропаганды, мультипликация и кинематограф имеют еще одно свойство – они универсальное средство для повышения

уровня культуры масс. Их цель - раскрыть эстетическую способность человека и помочь ему узнать себя, обогатить и увеличить его духовный опыт.

Вывод: Мультипликация не только выполняла государственные установки, в ней присутствовал так же авторский взгляд. Наряду с пропагандой необходимой картины мира, создавалась новая, включающая в себя действительность и самоиронию. Такие совмещения можно отметить в "Бременских музыкантах" (1969-73) или "Трое из Простоквашино" (1978-84). Благодаря уникальности и особой специфике советской мультипликации, она до сих пор остается актуальной, и, несмотря на рамки цензуры и пропаганду «советского образа жизни», она воспитывает и общие положительные качества, такие как дружелюбие, преданность, честность и другие.

Глубина и многогранность восприятия мультипликационных произведений, созданных в советскую эпоху, отражали исторический период благодаря многообразию социокультурных функций, и ряда черт, свойственных как советскому, так национальному сознанию. Не смотря на свою «идеологичность», советские мультфильмы всегда получали достаточно международных призов (если, конечно, им позволяли выставляться за рубежом), и с их этико-эстетическим потенциалом не способны соперничать современные, часто бессодержательные или художественно-бедные, западные фильмы. До сих пор советские мультфильмы являются одним из наибольших достижений советской культуры и искусства, продолжая влиять уже на пост-советское сознание. Сегодня их воспринимают иначе, но идеалы честности, патриотизма, верности, хорошего образования и т.д., по-прежнему востребованы в обществе, и стали, возможно, даже более популярны в постсоветском обществе, пресытившимся американской продукцией и разочаровавшись в «новых», псевдо-капиталистических идеалах.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бородин Г.* В борьбе за маленькие мысли. Неадекватность цензуры (глава из книги «Анимация подневольная») /Г.Бородин// «Киноведческие записки». – 2005. - №73 [Электронный ресурс] <http://www.kinozapiski.ru/article/431/>

2. *Энциклопедия отечественной мультипликации*. – М.: «Алгоритм-книга». - 2006. - 813с.

3. *Елифёрова М.* Багира сказала. Гендер сказочных и мифологических персонажей англоязычной литературы в русских переводах. /М.Елифёрова// «Вопросы литературы». – 2009. - №2. [Электронный ресурс] <http://magazines.russ.ru/voplit/2009/2/eli12.html>

4. *Иванов-Вано И.* Рисованный фильм /И.Иванов-Вано. [Электронный ресурс] <http://risfilm.narod.ru/>

5. *Пироженко О.* История в картинках: гендерные репрезентации в советской анимации /О.Пироженко// Гендерные Исследования. – 2004. - №2. [Электронный ресурс] <http://kcg.org.ua/gurnal-012.shtml>

6. *Сивоконь Е.* Если вы любите мультипликацию /Е.Сивоконь. [Электронный ресурс] <http://esivokon.narod.ru/>

7. Тайная миссия советской мультипликации. [Электронный ресурс] <http://myltyashki.com/tainayamissiya.html>