

СКИП ДАЙН ЯНГ

ПСИХОЛОГИЯ КИНО

когда разум встречается
с искусством

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва

Посвящается моей семье

СОДЕРЖАНИЕ

Список иллюстраций и персонажей.....	9
Благодарности.....	11
<i>Глава 1</i>	
Вступление. Множество граней психологии и множество лиц кинематографа.....	15
<i>Глава 2</i>	
Поиск смысла: психологические интерпретации в кино....	37
<i>Глава 3</i>	
Психопатология, психотерапия и «Психо»: психологи и их пациенты в кино.....	71
<i>Глава 4</i>	
Безумные гении: психология кинематографистов.....	101
<i>Глава 5</i>	
Изображение аудитории. Психологические портреты кинозрителей.....	125
<i>Глава 6</i>	
Кинематографический момент. Эмоции и понимание кино.....	147

<i>Глава 7</i>	
Размышления о происходящем на экране: рецепция кино.....	173
<i>Глава 8</i>	
Фильмы заставили меня это сделать: влияние кино.....	199
<i>Глава 9</i>	
Фильмы как инструмент для жизни. Функции кино.....	231
<i>Глава 10</i>	
Итоги. Собираем все воедино.....	261
Приложение А.....	273
Приложение В.....	277
Приложение С.....	283
Приложение D.....	285

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И СХЕМ

Иллюстрации

1.1 – Роберт Де Ниро в роли Трэвиса Бикла в фильме «Таксист» © AF archive/Alamy.

1.2 – Режиссер Мартин Скорсезе держит пистолет на съемочной площадке фильма «Таксист» © Стив Шапиро, Corbis.

1.3 – Джон Хинкли – младший, совершивший попытку убийства Рональда Рейгана в 1981-м, позирует напротив Белого дома © Bettmann/Corbis.

2.1 – Рэй Болджер, Джек Хэйли, Джуди Гарленд и Берт Лар в фильме «Волшебник страны Оз» (1939) © Pictorial Press Ltd/Alamy.

3.1 – Энтони Перкинс в роли Нормана Бейтса в фильме «Психо» (1960) © AF archive/Alamy.

3.2 – Робин Уильямс и Мэтт Дэймон в ролях Шона и Уилла в фильме «Умница Уилл Хантинг» (1997) © Moviestore Collection Ltd/Alamy.

4.1 – Вуди Аллен и Миа Фэрроу в Нью-Йорке. Март 1986-го © Trinity Mirror/Mirrorpix/Alamy.

4.2 – Миа Фэрроу и Вуди Аллен в ролях Джуди и Гейба в фильме «Мужья и жены» (1992) © AF archive/Alamy.

5.1 – Натали Портман в роли Нины Сейерс в фильме «Черный лебедь» (2010) © Pictorial Press Ltd/Alamy.

6.1 – Джим Керри и Кейт Уинслет в роли Джоэла Бэриша и Клементины Кручински в фильме «Вечное сияние чистого разума» (2004) © AF archive/Alamy.

7.1 – Линда Блэр и Макс фон Сюдов в роли Риган и Отца Меррина в фильме «Изгоняющий дьявола» (1973) © Moviestore Collection Ltd/Alamy.

8.1 – Джульетт Льюис и Вуди Харрельсон в роли Мэллори и Микки в фильме «Прирожденные убийцы» (1994) © AF archive/Alamy.

8.2 – Кадр с камеры видеонаблюдения, запечатлевший Дилана Клиболда и Эрика Харриса в день, когда они убили двенадцать учеников и одного учителя старшей школы Колумбайн. 20 апреля 1999 года. © Reuters/Corbis.

9.1 – Аль Пачино в роли Сонни в фильме «Собачий полдень» (1975) © Photos 12/Alamy.

10.1 – Марк Хэмилл, Кэрри Фишер и Харрисон Форд в роли Люка, Леи и Хана в фильме «Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда» (1977).

10.2 – Алек Гиннесс и Джордж Лукас на съемочной площадке фильма «Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда» (1977) © AF archive/Alamy.

10.3 – Слип Янг, 10-летний фанат «Звездных войн».

Схемы

1.1 – Символическая активность в кино

1.2 – Множество лиц в «Психологии в кино»

6.1 – Символическая активность в просмотре фильмов: понимание, эмоция и восприятие

7.1 – Символическая активность в просмотре фильмов: интерпретация и оценка

8.1 – Символическая активность в просмотре фильмов: функция и влияние

10.1 – Символическая активность в фильмах (расширенный аспект)

БЛАГОДАРНОСТИ

Мне хотелось бы особо поблагодарить Линдси Марш и Мэри Райан. Без их помощи мне бы никогда не удалось закончить эту книгу (по крайней мере, не в этом десятилетии). Терпение и внимание к деталям Линдси как моего научного сотрудника позволяли мне сосредоточиться и обойти мои собственные ограничения. Бесценные редакторские правки и комментарии Мэри сделали рукопись куда более читабельной и помогли мне (начать) отучаться от дурных писательских привычек, которых я придерживался десятилетиями.

Я ценю те отзывы, которые мне приходили на этапе черновиков от моих коллег – Билла Олтермэтта, Джона Кранца, Эллен Олтермэтт, Марка Фэрнау, Билла Беттлера, Джареда Бэйтса и Рона Смита. Их замечания помогли мне внести нужные поправки и дали нужный мне в некоторые моменты взгляд со стороны. Мне очень повезло быть частью этого преподавательского состава, который так преданно и уважительно относится к гуманитарным наукам.

Большую поддержку этому проекту оказал Хановерский колледж. Грант, который я получил от Комитета по развитию факультетов, и отпуск, предоставленный мне Советом попечителей, дали мне обеспечение и время, которые были необходимы. Отдельное спасибо хочется сказать библиотеке Даггэн (в частности, Патриции Лоуренс, Мэри Роялти, Кену Гибсону и Лиле Брэдшоу) за то, что все ее сотрудники были очень любезны и помогали мне найти все, что нужно по психологии и кино. Я бы также хотел поблагодарить того, кто принял решение косить газоны в кампусе

колледжа. Это был тот отвлекающий момент, который требовался мне, чтобы окончательно не сойти с ума.

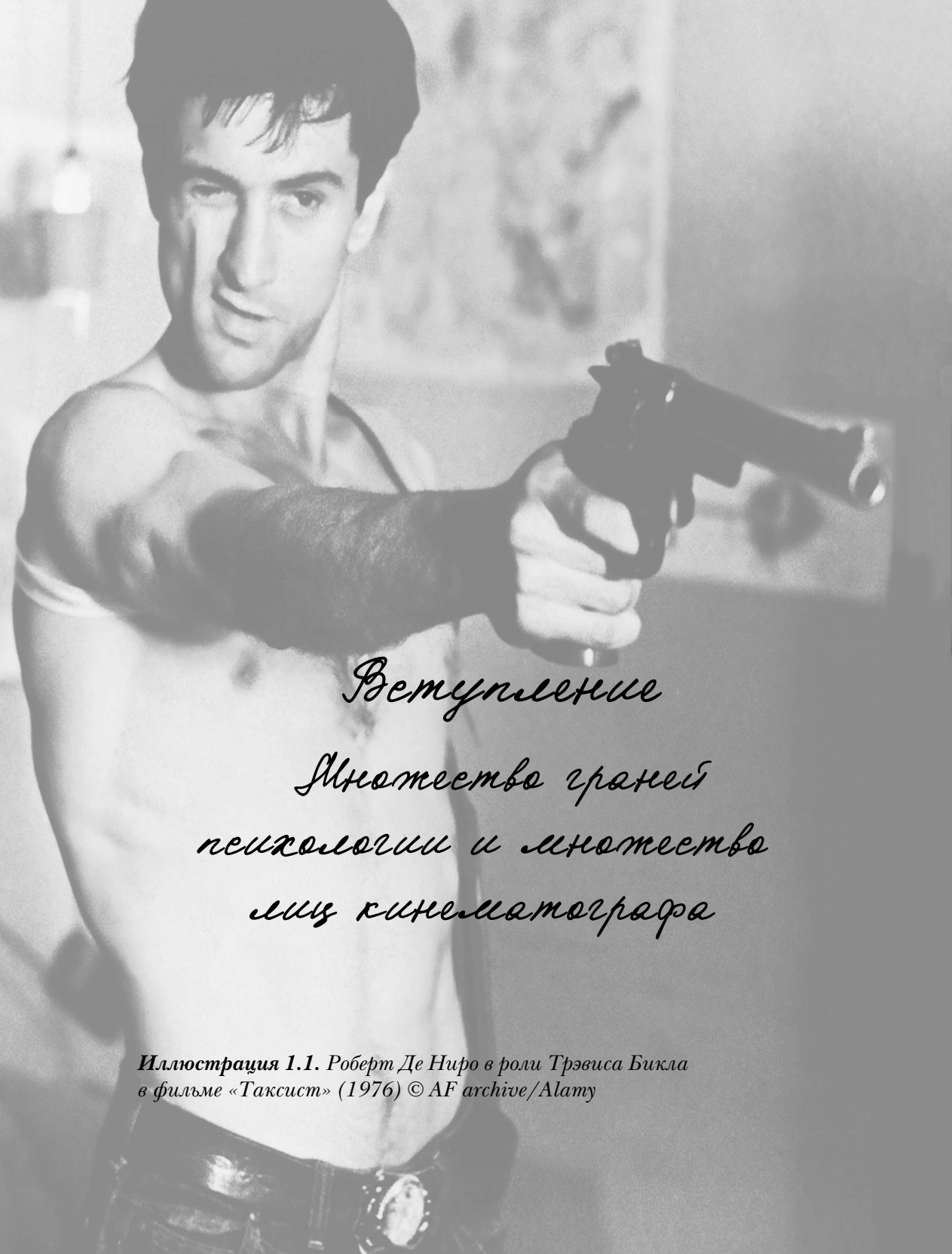
Я очень признателен всем тем студентам, с которыми работал, в частности тем, кто посещал курс «Психология кинематографа» за последние 15 лет. Я обнаружил для себя, что только обучая студентов профессор может понять, что на самом деле важно.

Я благодарен преподавательскому составу университета Кларк. Отдельное спасибо хочу сказать моим наставникам Берни Каплану и Ленни Сирилло. Большинство идей в этой книге пришли ко мне в аспирантуре, и я бесконечно признателен за ту уникальную интеллектуальную среду университета, в которой появилось столько разных мыслей, убедивших меня в том, что психоаналитические интерпретации кинофильмов и психологические эксперименты находятся в одной и той же вселенной.

Издательская команда «Уайли-Блэкуэлл» (Энди Перт, Карен Шилд и Тори Холлидей) мягко направляла меня в течение всего процесса, который был совершенно нов для меня. Я ценю эту поддержку.

Особо благодарю Альфреда Хичкока, Мартина Скорсезе, Вуди Аллена, Джорджа Лукаса и многих других деятелей кино, которые взрастили мою страсть к кинематографу.

И наконец, я хотел бы выразить огромную благодарность своей семье, которая спокойно отнеслась к моей отвлеченности и наполняла меня энергией. Я надеюсь, что теперь у меня будет гораздо больше времени, чтобы проводить его с ней. Может, даже посмотрим пару фильмов (вместо того, чтобы в очередной раз писать что-то про них).

Ветупление

*Множество граней
психологии и множество
лиц кинематографа*

*Иллюстрация 1.1. Роберт Де Ниро в роли Трэвиса Бикла
в фильме «Таксист» (1976) © AF archive/Alamy*

ВСТУПЛЕНИЕ

МНОЖЕСТВО ГРАНЕЙ ПСИХОЛОГИИ И МНОЖЕСТВО ЛИЦ КИНЕМАТОГРАФА

Как и любое искусство, фильмы пронизаны человеческим разумом. Их создают люди, они запечатлевают действия людей, и смотрят их тоже люди. Кино – это весьма наглядный вид искусства, в котором движущиеся изображения и яркие звуки используются для объединения кинематографистов с аудиторией через пленку и ощущения.

Давайте с вами взглянем на следующую историю: в 1942 году во Флашинге, штат Нью-Йорк, родился мальчик, которого семья Скорсезе назвала Мартином. Рос он в не самой благополучной части района Маленькая Италия, расположенного в Нижнем Манхэттене. Из-за астмы он не мог активно играть во дворах и на улицах, как это делали все другие дети, поэтому много времени проводил дома, коротая его за просмотром телевизора. Фильмы, которые демонстрировались на маленьком черно-белом экране,

отчасти ограждали юного Мартина от всех тех бед, которыми были переполнены улицы Большого Яблока того времени, однако это не спасало мальчика от ощущения одиночества и изоляции от общества. Он был сильно увлечен католичеством и какое-то время даже посещал семинарию, но недолго — как раз перед поступлением в киношколу Нью-Йоркского университета.

К середине 1970-х Скорсезе был одним из самых амбициозных молодых режиссеров, в числе которых также были Артур Пенн, Фрэнсис Форд Coppola, Стивен Спилберг и другие. Именно они произвели революцию в Голливуде. В 1976-м Скорсезе снял «Таксиста» — ленту об эмоционально нестабильном водителе такси Трэвисе Бикле, ставшем заложником мрачных улиц Нью-Йорка. Главную роль в фильме сыграл Роберт Де Ниро, пугающе реалистично изобразивший внутреннюю борьбу Трэвиса.

«Таксист» был мастерской работой, в которой были использованы грубые выражения, возмутительные образы и кинематографические техники, оказавшиеся на тот момент инновационными.

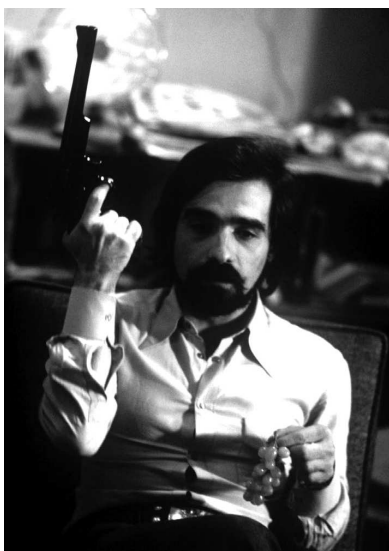
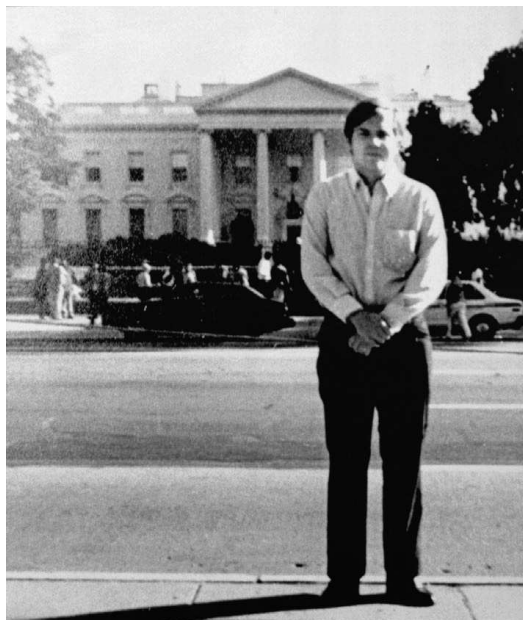

Иллюстрация 1.2. Режиссер Мартин Скорсезе держит пистолет на съемочной площадке фильма «Таксист» © Стив Шапиро, Corbis

*Иллюстрация 1.3. Джон Хинкли – младший, совершивший попытку убийства Рональда Рейгана в 1981-м, позирует напротив Белого дома
© Bettmann/Corbis*

В знаменитом эпизоде проезд камеры показывает в замедленном движении и с верхнего ракурса последствия резни, которая произошла в результате запутанной попытки Трэвиса вызволить из западни героиню Джоди Фостер. Эта сцена была признана настолько жестокой, что Американская киноассоциация настояла на том, чтобы режиссер изменил оттенок крови, иначе фильм получил бы кинопрокатный рейтинг X (лица до 21 года ни при каких обстоятельствах не допускаются на показ).

Несмотря на не совсем коммерческую тематику фильма, «Таксисту» сопутствовал кассовый успех и за билетами выстраивались очереди. После просмотра зрители разделились на два лагеря. Одни называли ленту блестящей в техническом плане и восхищались тем, как показано погружение в травмированную психику не только главного героя, но и всей Америки в целом. Другие же,

в свою очередь, посчитали картину эксплуатационной и нравственно вредной. Сцена, в которой Трэвис, вооружившийся несколькими пистолетами, смотрит в зеркало и угрожающе спрашивает: «Ты это со мной разговариваешь?» — вскоре стала культовой, а фраза моментально ушла в народ.

В 1981 году мужчина по имени Джон Хинкли — младший посмотрел «Таксиста» в ретрокинотеатре целых пятнадцать раз. Это вдохновило его совершить покушение на президента Рональда Рейгана. Таким образом Хинкли хотел привлечь внимание актрисы Джоди Фостер, которой был одержим. Покушение провалилось — Рейган был ранен в грудь, а несколько человек из сопровождения президента получили серьезные ранения. Пресс-секретарь Рейгана Джеймс Брэдли из-за пули Хинкли был парализован до конца своих дней. Горе-подражателю был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения», затем он был оправдан судом по причине невменяемости. Инцидент стал частью культурных дебатов, касающихся преступлений, совершенных невменяемыми, контроля за оружием и той роли, что медиа играют в обществе.

Более 30 лет спустя «Таксист» все еще используется экспертами и профессорами в качестве наглядного примера для высказывания мнений о самых разных вещах — культурном коде 1970-х, искажениях в медийных репрезентациях, природе параноидального мышления и многих других.

Где же в этой истории психология? На самом деле — везде. Личный опыт Скорсезе в сложной социальной среде слился воедино с его талантами и одержимостями. Темы греха, лишений, агрессии и искупления появляются в таких лентах, как «Таксист», не только в сюжетных линиях, но и в том, какие ракурсы используются при съемке и какие цветовые сочетания для них выбраны. Зная о том, что искусство связано с миром, находящимся за пределами кинозала, некоторые зрители восхищаются фильмом, его пронизательным изображением безумия и культурного разложения. В то же время других фильм тревожит, в частности тем посланием, что он в себе несет. Один психически больной зритель превращает фильм в ролевую модель, которая подвигла его совершить