

УДК 82-1/-9

Болотова Д.Д.

обучающийся

Научный руководитель: Егорова А.С.

учитель русского языка и литературы

МОУ «СОШ № 38»

Россия, г.Саратов

ОБРАЗ ШЕРЛОКА ХОЛМСА В КНИГЕ И НА ЭКРАНЕ

Аннотация: в статье сопоставлены три образа литературного героя одноименного произведения, Шерлока Холмса. Особое внимание уделено советской и британской экранизации, через которые можно проследить изменение зрительских запросов, смену поколений.

Ключевые слова: сыщик, кинематография, модернизация, золотой век сериалов, истинный джентльмен, детективный жанр.

Bolotova D.D.

student

Scientific supervisor: Egorova A.S.

teacher of russian language and literature

Municipal educational institution «Secondary school № 38»

Russia, Saratov

THE IMAGE OF SHERLOCK HOLMES IN THE BOOK AND IN THE FILM

Annotation: the article compares three images of the literary hero Sherlock Holmes. Special attention is paid to the Soviet and British film adaptations. You can trace the change of viewer requests, the change of generations.

Keywords: detective, cinematography, modernization, golden age of TV series, true gentleman, detective genre.

Артур Конан Дойл считал свои сборники о Великом сыщике проходным чтивом, но до сих пор люди обращают свой взор на Шерлока Холмса, в частности кинематографисты. Более ста пятидесяти экранизаций было создано на основе произведений о сыщике. В последнее время более всего популярны два образа великого сыщика: из Великобритании и Советского Союза. Таких, казалось бы, разных снаружи сыщиков объединяет одно - жажда приключений.

В данной статье мы сравним три образа Шерлока Холмса: в художественном произведении, советской кинематографии и современной британской. Для этого мы проанализировали образ героя А.К. Дойла, оценили его воплощение в кинематографии; проследили разницу подачи характера персонажа во времена Советского Союза и в наше время (в британской интерпретации); выяснили причину такой популярности именно этих воплощений Шерлока Холмса; сделали вывод о разнице подачи характера в книге и на экране.

Данная статья актуальна, прежде всего, в связи новой волны популярности произведения А.К. Дойла после выхода на экраны британского сериала «Шерлок». Это неизбежно привело к тому, что зрители стали вспоминать и сравнивать персонажей разных сериалов разных эпох, но объединённых одним сборником детективных рассказов. Нам потребовалось ознакомиться с рецензиями критиков, проанализировать отзывы зрителей, и,

конечно, разобраться в литературной критике самого источника-«Приключений Шерлока Холмса» .

Создатель знаменитого сыщика.

Сэр Артур Конан Дойл внес огромный вклад в английскую литературу, сотворив своего культового героя – Холмса. Вся жизнь его вымышленного персонажа известна поклонникам до мельчайших подробностей.

Полное имя писателя – сэр Артур Игнейшус Конан Дойл. Он родился 22 мая 1859 года.

Родители мальчика внесли свою лепту в развитие литературы и искусства, но именно матери Артур адресовал слова благодарности за его пристрастие в литературе. Еще в шестилетнем возрасте Артур Конан Дойл написал первый рассказ о тигре и путешественнике. Во взрослой жизни писатель выбрал для себя профессию врача. Дойл закончил университет и стал офтальмологом. Но однажды он отложил белый халат ради пера и чернил.

В 1886 году из-под легкой руки врача, теперь уже писателя, вышел «Этюд в багровых тонах». С этого произведения начинается славная история Шерлока Холмса, известного лондонского сыщика, принесшего автору невероятную популярность.

Шерлок Холмс стал столь популярным персонажем, потому что он был показан обычным человеком без сверхъестественных способностей, но обладающим блестящим умом и развитым чутьем, которое так необходимо для успешного сыска. Знаменитый цикл «Приключения Шерлока Холмса» начался повестью «Скандал в Богемии». Всего этот цикл состоит из двенадцати детективных историй о знаменитом Холмсе и его бессменном помощнике Ватсоне. Также Артур Конан Дойл стал автором четырех романов

– «Собака Баскервильей», «Этюд в багровых тонах», «Знак четырех», «Долина ужаса». Популярные произведения принесли автору не только всемирную славу, но и приличный доход, он превратился в самого высокооплачиваемого писателя не только на родине, но и в мире.

Англия до сих пор гордится, что на ее земле жил и творил такой творческий деятель как Артур Дойл. Этот гениальный человек внес огромный вклад в литературу, криминалистику и социальную жизнь Великобритании, за что и был удостоен множеством наград.

Образ Шерлока Холмса.

Персонаж писался с реального человека – Джозефа Белла, хирурга по профессии, профессора Эдинбургского университета. Он производил на многих студентов сильное впечатление, ведь данный врач обладал мощным логическим мышлением. Он мог дать точную характеристику человека по его окуркам, обуви или даже грязи на штанине. Боготворимый Дойлом Бэл способен точно отличать правду от фальши, умел распознавать мельчайшие детали ситуации и выстраивать по ним логические заключения. К примеру разорванная штанина на брюках, могла поведать хирургу, что перед ним сапожник-левша, или по запаху краски и растворителя он знал, что это маляр [5; 13].

Но даже не эти качества Джозефа натолкнули Артура Конан Дойла на написание своего рассказа, а то, что неординарный врач являлся действующим консультантом при полицейской штаб-квартире. Он принимал участие в расследовании по поимке небезызвестного Джека-потрошителя. Бытует мнение, что полиция взяла на вооружение метод Джозефа Белла по снятию отпечатков пальцев, и определению по ним преступников [5; 19].

Опубликованный рассказ сразу стал популярен среди любителей детективного жанра. Расследование хитрого и умного сыщика с Бейкер-стрит,

который может распутать любой хитросплетённый узел преступления покорило читателей. Выпущенные книги Артура Конан Дойла моментально разлетались с книжных полок в магазинах. Но сам автор не признавал эти произведения чем-то значимым. Он позиционировал себя автором исторического романа, а это считал лёгким, бульварным чтивом.

Экранизации.

«Озадаченный Шерлок Холмс», 1900 г.

Первым экранном произведением о знаменитом сыщике можно считать тридцатисекундный немой фильм «Озадаченный Шерлок Холмс». Он не повторяет сюжет произведений Артура Конан Дойла, а лишь комически изображает известного героя. Здесь Шерлок Холмс сталкивается с таинственным исчезновением преступника, которое его озадачивает. На этом фильм и заканчивается. Сюжет не слишком захватывающий, зато такого точно больше нигде не было.

«Приключения Шерлока Холмса», 1939–1946 гг.

Есть целая масса старых черно-белых экранизаций «Шерлока Холмса». Сериал из 14 фильмов с Бэзилем Рэтбоуном и Найджелом Брюсом в главных ролях можно считать одной из самых интересных. Некоторые части, например, «Собака Баскервилей», сняты достаточно близко к тексту произведения. Но те, что создавались во время Второй мировой войны, затрагивают актуальные для того времени проблемы и выражают явный протест против нацизма.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 1979–1986 гг.

Советский сериал, снятый Игорем Масленниковым, можно считать одной из самых близких к тексту экранизаций. Она отличается особой атмосферой, которую сложно сделать еще более английской: вечера перед камином, туманные улицы, настоящие джентльмены и, конечно, «овсянка,

сэр». А дуэт Василия Ливанова и Виталия Соломина — пример настоящей дружбы как на экране, так и в жизни. Интересно, что советского Шерлока Холмса по достоинству оценила и королева Елизавета II, наградив Василия Ливанова орденом Британской империи за одно из лучших экранных воплощений знаменитого сыщика.

«Приключения Шерлока Холмса», 1984–1994 гг.

Британский сериал с Джереми Бреттом многие считают самой каноничной экранизацией. Сериал показал большую часть историй о Шерлоке Холмсе, написанных Артуром Конан Дойлом. Причем экранизированы они близко к тексту, а образы героев максимально приближены к книжным.

«Шерлок», 2010–2017 гг.

Сериал с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом по популярности обогнал своих предшественников, поэтому сейчас практически не нуждается в представлении. В нем действия перенесены в современность, при этом он содержит много отсылок к произведениям Артура Конан Дойла. Сериал совмещает истинно британскую атмосферу, присущую старому Холмсу, с современными реалиями, в которых способности сыщика раскрываются совершенно по-новому.

Советская экранизация. В. Ливанов.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — цикл многосерийных телефильмов (мини-сериалов), снятых в 1979—1986 годах режиссёром Игорем Масленниковым.

Сценарий первых двух серий сериала создали Юлий Дунский и Валерий Фрид, известные на тот момент сценаристы фильмов «Служили два товарища» и «Гори, гори, моя звезда». В сценарии присутствовало интересное противопоставление характеров Шерлока

Холмса и доктора Ватсона, что должно было привлечь зрителя и чего, по мнению режиссёра, недоставало предыдущим экранизациям.

Холмс противопоставлен официальной полицейской системе Скотланд-Ярда, потому что главное для него — оказать помощь, а не только воздать кару. В этом, мне кажется, и состоит секрет непреходящей любви читателей и зрителей к Шерлоку Холмсу, живому олицетворению верности и надёжности — качеств, в которых всегда так нуждались люди.

Премьера фильма состоялась 22 марта 1980 года. Фильм сразу приобрёл большую популярность в СССР. Фразы героев стали крылатыми, Холмс и Ватсон в исполнении Ливанова и Соломина стали героями анекдотов и любимцами телезрителей.

По ходу съёмок вскрылось несколько фактических ошибок, которые допустил Конан Дойл. Так, в частности, оказалось, что змеи не могут ползать по свободно висящей верёвке (рассказ «Пёстрая лента»). Другая неточность связана с собакой Баскервилей. В оригинале собаку для устрашения намазывают светящимся в темноте, но токсичным и легковоспламеняющимся на воздухе фосфором. Когда создатели фильма попытались сделать то же самое в реальности, оказалось, что животное немедленно начинает слизывать и избавляться от того, что нанесли на его шкуру.

Различия с оригиналом.

Сценарии фильмов сюжетно близки к оригиналу, диалоги зачастую взяты из текста книг буквально слово в слово. Есть и расхождения, связанные с необходимостью связать истории единым сюжетом. Так, при первой встрече с Ватсоном («Знакомство») Холмс угадывает, что тот служил в Афганистане. В сценарии так и было написано, но во время съёмок фильма произошёл ввод советских войск в Афганистан, и артистам пришлось переозвучить сцену; «Афганистан» был заменён на «Восток», чтобы избежать

нежелательных ассоциаций, которые всё равно не были бы пропущены цензурой. Это единственное изменение в фильме (по отношению к сценарию), сделанное по цензурным соображениям.

Во второй серии «Сокровища Агры» в экранизации паровой катер называется «Диана», в то время как в оригинале называется «Аврора». В СССР название «Аврора» однозначно связывалось с крейсером — символом революции, и в фильме катер переименовали.

Знаменитая фраза «Элементарно, Ватсон» никогда не произносилась Холмсом в литературном первоисточнике именно в таком сочетании, но Холмс говорит Ватсону «Elementary!» в рассказе «Горбун», причём в предыдущей фразе Шерлок обращается к нему, как «Dear Watson».

Также в фильме полностью опущена тема пристрастия Холмса к наркотикам.

Британская экранизация. Б. Камбербэтч.

«Шерлок» — британский телесериал. Сюжет основан на произведениях Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе, однако действие происходит (за исключением одной серии) в наши дни.

Сериал представляет собой вольную адаптацию произведений сэра Артура Конан Дойля о частном детективе Шерлоке Холмсе и его напарнике, докторе Джоне Ватсоне. Действие перенесено из 19 в 21 век; консультирующий детектив Шерлок Холмс, подыскивая соседа по квартире, с помощью своего товарища, знакомится с Джоном Ватсоном — военным врачом, вернувшимся из Афганистана. Шерлок сразу впечатляет Ватсона, рассказав ему о нём самом: о том, что он служил в Афганистане, о том, что боль в его ноге — психосоматическая, и о том, что у него есть брат. Они поселяются в доме 221 Б по Бейкер-стрит у пожилой хозяйки миссис Хадсон. Вместе Шерлок и Джон помогают Скотланд-Ярду в раскрытии сложных дел,

используя методы наблюдения, анализа, дедукции, а также современные технологии, такие как интернет и мобильные телефоны.

Многие моменты, связанные с именами и общением персонажей, были модернизированы. В «Шерлоке» оба главных героя называют друг друга по имени, а не по фамилии, общение между героями более неформально. Несмотря на осовременивание героя и истории, некоторые моменты всё же остались неизменными, например, адрес Холмса на улице Бейкер-стрит, его окружение и заклятый враг Мориарти. Джон Ватсон в исполнении Мартина Фримена — военный врач, недавно вернувшийся со службы в Афганистане.

Камбербэтч комментирует: *«Его [Холмса] очень тяжело играть, поскольку из-за объёма слов в твоей голове и скорости мышления приходится невероятно быстро соображать. Он на шаг впереди зрителей и всех людей с нормальным интеллектом, которые его окружают. Они не совсем понимают, куда его приводят его домыслы»* [7;3]. Телепродюсер Пирс Венджер назвал сериального Шерлока современным супергероем [8; 4].

Сравнение Холмсов (Ливанов VS Камбербэтч).

Одним из главных персональных отличий двух Шерлоков является их возраст. Василий Ливанов принимает роль в возрасте 44 лет, что, безусловно, придает его Холмсу веса и обстоятельности. Камбербэтч примеряет образ на десять лет раньше — в 34. При этом оба находятся в отменной физической форме и не прочь продемонстрировать ее на экране.

Советский Холмс, конечно, делает меньше телодвижений. Камбербэтч же проводит на ногах значительно больше времени, регулярно устремляется в погоню и в случае необходимости способен подтвердить собственный дедуктивный метод в ближнем бою.

Одежда.

Ливановский Холмс — это в первую очередь фирменный инвернесский плащ-крылатка и охотничья кепка, никогда, впрочем, у Конан Дойла не фигурировавшие (Шерлок мало интересовался модными веяниями). Художники по костюмам отечественного телесериала вдохновлялись гардеробом артиста Уильяма Джиллетта, первого исполнителя Холмса в театральных постановках. В реальной жизни знаменитый плащ нечасто можно было увидеть на городских улицах викторианской Англии. Вещь эта сугубо практичная: его основным предназначением были охота и длительные путешествия, во время которых всегда есть риск быть застигнутым дождем.

Стиль Бенедикта Камбербэтча в «Шерлоке» — один из краеугольных камней культового персонажа. Мистер Холмс — настоящий модник. Он редко покидает свое жилище, не накинув элегантное двубортное пальто из ирландского шерстяного твида, добавляющее образу роста (как говорит Шерлок: «Для этого нужны хорошее пальто и невысокий друг»).

Психологический портрет.

Здесь трактовки Ливанова и Камбербэтча расходятся окончательно. Советский Холмс — сын своего литературного отца Артура Конан Дойля, придумавшего довольно невыносимого героя со сложным и скрытным характером, но готового по первому зову прийти на помощь тому, кто попал в беду. Холмс конандойлевский и ливановский — истинный джентльмен, не позволяющий себе кичиться феноменальным даром сыщика и твердо стоящий на своей гражданской и профессиональной позиции — помогать людям в борьбе с преступным миром.

Шерлок Камбербэтча — дитя новой эпохи, не только социальной, но и сценарной. По законам драматургии «золотого века сериалов» главный герой тем интереснее зрителю, чем большее количество противоречий сможет вместить его образ. Себя Шерлок характеризует

как «высокоорганизованного социопата», хотя, если не углубляться в термины, он вполне сойдет и за грубияна, манипулятора. Выдающийся интеллект уживается в нем с почти тотальной неспособностью к эмпатии (сопереживанию).

Вредные привычки.

Холмс-Ливанов выбирает исключительно трубку массивной изогнутой конструкции. Сэр Артур Конан Дойл наверняка возмутился бы такому пуританству. Его герой в охотку употреблял никотин и в сигарах, и в папиросах. Рассчитывать на то, что в советское кино попадет увлечение Холмса наркотиками даже не приходилось.

Шерлок современной эпохи выжигает в себе вредные привычки никотиновыми пластырями. Никаких трубок и тяжелых наркотиков — максимум, что может позволить себе изнуренный борьбой с вредной привычкой Холмс, — это пассивное курение.

Голос.

Здесь вам любой рожденный в СССР скажет, чей Шерлок круче. Уникальный тембр Василия Ливанова — следствие инцидента, случившегося в конце 1950-х на съемочной площадке фильма «Неотправленное письмо». Актер играл сцену в тайге на сорокаградусном морозе, пытаясь перекричать сильные порывы ледяного ветра, и сорвал голос.

Голос Бенедикта Камбербэтча тоже глубокий и мужественный, которым озвучены многие другие проекты.

Заключение.

В данной статье мы проанализировали разные рецензии, комментарии на две самые известные экранизации «Шерлока Холмса»- советской и британской. Нашей целью не было сравнение актерских данных и

режиссёрской работы. Прежде всего мы стремились выявить особенности экранных персонажей разных эпох, сравнить сценарии с первоисточником.

Так что же всё-таки лучше? Телесериалы или книга? Оказывается, это сложный вопрос. С одной стороны, ничто не может заменить книгу, где словом писатель может наиболее точно передать эмоции, мысли персонажей. С другой- мы не можем отрицать феномен популярности экранизированных сценариев. Но можно сказать совершенно уверенно -для начала нужно знакомиться с книжной версией. Героя Шерлока так много раз экранизировали, что он неизбежно «эволюционировал», изменился и стал мало похож на книжного. Мы пришли к выводу, что персонаж советского экрана более приближен к оригиналу, в то время как современная экранизация показывает совершенно другой характер, но очень понятный новому поколению. Интересно то, что такие метаморфозы совершенно не подвергаются негативной критике, ведь зрители ослеплены «интеллектуализмом» произведения, его приключениями. Способности персонажа, захватывающие сюжеты настолько заинтересовывают нас, что нам совершенно не важны детали биографии Холмса и то, каким его представляют в разных экранизациях. Книга, а также каждый фильм представляют интересы своего времени, а значит все персонажи по-своему уникальны и интересны нам, читателям и зрителям. Мы можем быть уверенными в том, что еще увидим новых Холмсов, но всегда будем помнить самого первого, оригинального героя, скрытного, но очень доброго сыщика, обладающего незаурядными интеллектуальными способностями.

Использованные источники:

1. Борисенко А. Викторианский детектив. М.: Иностранка, 2009.
2. Дойл А. К. «Приключения Шерлока Холмса», М.: Эксмо, 2020

3. Щербак Н. (вступ. статья) в книге «Артур Конан Дойл. Шерлок Холмс. Лучшие повести и рассказы», М.: Аст,2015
4. Щербак Н. «Рассказ А.К. Дойла «Знак четырёх» Комментарии». Учебное пособие.М.:Чехов,2015
5. Щербак Н. «Рассказ А.К. Дойла «Этюд в багровых тонах» Комментарии». Учебное пособие. М.: Чехов,2016
6. Социальная сеть «LiveLib»: официальный сайт.— Москва, 2007. —URL: <http://www.livelib.ru/> (дата обращения : 24.01.2022).
7. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (телесериал) [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. – URL:[https://ru.wikipedia.org/wiki/Приключения_Шерлока_Холмса_и_доктора_Ватсона_\(телесериал\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Приключения_Шерлока_Холмса_и_доктора_Ватсона_(телесериал)) (дата обращения: 02.02.2022)
8. Два Холмса: Василий Ливанов и Бенедикт Камбербэтч [Электронный ресурс]: Икском-хобби. Новостной сайт,2016–URL: https://www.xcom.hobby.ru/post/dva_holmsa_vasiliy_livanov_i_benedikt_kamber_betch/ (дата обращения: 02.02.2022)