

ИЗАЛИЙ ИОСИФОВИЧ ЗЕМЦОВСКИЙ

доктор искусствоведения, профессор (Беркли, Калифорния, США)
izalma49@yahoo.com

«DO IT WITH PROPP!» (ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ СЕРИИ «В. Я. ПРОПП В АМЕРИКЕ»)

Читателям предлагаются воспоминания ученика В. Я. Проппа Изалия Земцовского¹, написанные в июле этого года по просьбе нашего журнала. В воспоминаниях нашли свое отражение зарубежные публикации о вкладе В. Я. Проппа в теорию и практику кино.

Ключевые слова: Владимир Яковлевич Пропп, «Морфология сказки», американский кинематограф

В моей жизни было много хорошего и светлого. Ярчайшим из лучшего было 15-летнее (1955–1970) общение с Владимиром Яковлевичем Проппом.

Владимир Яковлевич был не только моим университетским профессором, учителем, научным руководителем, позже официальным оппонентом, редактором, коллегой (причем не только в фольклористике, но и, представьте себе, в филологии), неоднократно даже участником фортепианного дуэта, – мне, осиротевшему в 5 лет, он стал по сути вторым отцом. Он никогда не отказывал мне во встрече. Увидеться с ним было моим лучшим лекарством от всех невзгод. Никогда не забуду, как в середине 1960-х годов, когда после моей первой защиты (мне было тогда 28 лет) некоторые коллеги вдруг перестали со мной общаться и стали распространять про меня какие-то небылицы, я приехал к Владимиру Яковлевичу с единственным вопросом – пожалуйста, объясните, что происходит? Я ведь ни на йоту не изменился! И тогда он, чуть ли не торжественно усадив меня в кресло, с нарочитой четкостью медленно произнес: «Запомните: есть такое длинное иностранное слово – *кон-ку-рен-ци-я*». И все сразу стало просто и легко, и мы оба весело расхохотались. Жизнь продолжалась...

И вот я преподаю в США – читаю американским студентам Беркли и Стэнфорда лекции по истории и теории российской фольклористики, веду семинары по Веселовскому и Потебне, Проппу и Путилову. И однажды... Но все по порядку. В мою бытность в США имя Владимира Яковлевича возникало неоднократно. Расскажу об одном эпизоде, особенно меня порадовавшем. Судьба свела меня с Викторией Нелсон, американской писательницей и сценаристкой голливудских фильмов. Будучи у нее в гостях в городе Беркли, я как-то рассказывал о своих годах учебы в университетском семинаре В. Я. Проппа. И вдруг Нелсон перебила меня неожиданной фразой: «А вы знаете, если бы Пропп был жив, он давно бы стал миллионером!» И тут же разрешила мое недоумение: «У нас в Голливуде есть популярная и безотказно спасительная

формула – “Do it with Propp!” (буквально «Делай это с Проппом!» или “Поступай согласно Проппу!”). И добавила: «Когда нужно в одной фразе изложить суть будущего фильма, особенно в случае хитрого комбинирования, например, двух сюжетов, опытные мастера-сценаристы советуют: “Follow Propp!” (то есть буквально “Следуй Проппу!”). Выведенные им законы построения сказки работают и в кинематографии. Его книга “Морфология сказки” – имею в виду второе американское издание 1968 года – перепечатывалась в США уже не менее 20 раз. Все сценаристы ее имеют. Это их рабочая Библия... Так что я серьезно говорю вам, – повторила Нелсон, – Пропп разбогател бы в Голливуде». Отчасти я был подготовлен к этой реплике – правда, не к ее по-американски бойкой финансовой части, а скорее, по существу. Дело в том, что за несколько лет до того Лючано Берио (1925–2003), известный итальянский композитор-экспериментатор и, как оказалось, феноменальный эрудит, рассказывал мне о своей работе в оперном театре и о своей лекции на тему «Владимир Пропп и анализ оперы», где, в частности, говорил о том, что Пропп якобы в действительности имел в виду, но будто бы не решился опубликовать. Узнав о моей учебе у Владимира Яковлевича, маэстро Берио – это было в одном из петербургских ресторанов, куда он пригласил нас с Алмой (Алма Кунабаева – фольклорист, жена И. И. Земцовского. – *Прим. ред.*) для беседы, – невероятно сказать – порывисто стал передо мной на колени... Такое не забывается – такое и вообразить трудно. Я оробел, но все же попросил рассказать о значении Проппа в его творчестве. Оказывается, он прочел все книги Проппа, переведенные к тому времени на итальянский, французский и английский языки, дискутировал о них со своим другом, писателем и философом Умберто Эко, а одна из опер Берио написана им на его собственное либретто, задуманное и сделанное, как он торжественно сказал, «исключительно по Проппу, в духе его “Морфологии”».

Однако вернемся в США. После той памятной беседы с Викторией Нелсон я решил поближе

ознакомиться с американскими публикациями по теории кино, и вот что я вскоре обнаружил. Имя Проппа занимает достойное место и в энциклопедии кино (Film Encyclopedia), и даже в учебниках по созданию и анализу фильмов (film textbooks). И не только в США. Даже в британском путеводителе по фильмам и кинематографии есть глава о Проппе (См.: Sheila Johnston. *Film Narrative and the Structuralist Controversy: Propp // The Cinema Book* / Ed. Palm Cook. London: British Film Institute, 1986. 3rd ed. 2008). Хронологически первыми оказались такие публикации, как Peter Wollen's (Питер Уоллен, 1976) исследование фильма 1959 года *North by Northwest*, демонстрирующее «морфологический анализ» в духе Проппа, и яркая статья Джона Фелла с вызывающим заголовком: «Владимир Пропп в Голливуде» [5].

На более академическом уровне написаны труды Дэвида Бордуэла – по сути о том, как Пропп стал Аристотелем кинематографической нарратологии [2], [3]. Дэвид Бордуэл – автор фундаментальной книги «Narration in the Fiction Film» [1], уже с десятков раз переиздававшейся. Имя Проппа появляется в ней буквально с первой страницы. Заслуживают упоминания и такие тексты, как «Disney's Animated Features In Comparison To Propp's Literary Theory» by Amy Sherr (1996) и «In and Out of Worlds: Fairy Tale Structures in Classic Hollywood Film» by Teresa Bairos (б/г).

Кинематографический интерес к методике В. Я. Проппа не угасает и сегодня, в 2000-е годы, начиная с изданной в Великобритании книги Ари Хилтунена [7]. См. также полезную книгу Стивена Бенсона «Cycles of influence: fiction, folktale, theory» [4] и вышедший под его редакцией том «Contemporary fiction and the fairy tale» (edited by Stephen Benson. 2006). Наконец, обращаю внимание на еще две характерные публикации: «Policing Propp: Toward a Textualist Definition of the Procedural Drama» by Chandler Harriss [6] и «Applications of Vladimir Propp's formalist paradigm in the production of cinematic narrative» by Janis Lesinskas [8].

Когда эти воспоминания были уже завершены, я позвонил Виктории Нелсон, чтобы рассказать ей о них с благодарностью за ту памятную беседу, а в ответ получил неожиданный и ценный подарок – выпуск американского ежеквартальника «Раритан» с ее статьей о ежегодном европейском международном кинофестивале, с 1967 года регулярно проходящем в испанском средиземноморском городе Сиджес (Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Sitges) [10]. Нелсон сформулировала там одно из неперменных, по ее убеждению, правил популярного кинематографа: «Жанровый фильм строится как фольклорная сказка». Черты этих фильмов, которые на поверхностный взгляд представляются клише или копированием, на более глубоком уровне оказываются фольклорной закономерностью, отвечающей запросам широкой публики, с детства знакомой с традицией устного рассказа. Тут же Нелсон афористично формулирует свою хорошо продуманную мысль о том, что «старые голливудские фильмы были, разумеется, абсолютным Проппом», и голливудские боссы, добавляет она, вполне отдавали себе отчет в том, что именно американцы хотели смотреть.

Но пропповская теория сказки актуальна не только для старых фильмов. Оказывается, напоминает Нелсон, по сути именно открытие Проппа в области структуры рассказывания широко распространяется в последние годы среди сценаристов и писателей мира через феноменально популярные семинары и мастер-классы Роберта МакКи, автора «библии сценаристов», по сей день регулярно переиздающейся [9].

Мне часто вспоминается один из последних визитов к Владимиру Яковлевичу, когда он был уже в больнице, прикованный к постели. Я принес ему хорошую весть о японском переводе его «Русских аграрных праздников». Никогда не забуду его реакцию на эту новость: «Надо же, я лежу и ничего не делаю, а слава моя растет».

Воображаю, как бы он ответил на известие о публикациях вроде «Пропп в Голливуде»...

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Изалий Иосифович Земцовский, фольклорист, музыковед и этномузыковед, родился и учился в Санкт-Петербурге, окончил одновременно филологический факультет университета (по классу проф. В. Я. Проппа) и консерваторию (как этномузыковед по классу Ф. А. Рубцова и как композитор по классу В. Н. Салманова). С 1960 по 1996 год – старший научный сотрудник Российского института истории искусств (СПб.). Доктор искусствоведения (1981), профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1991), член Союза композиторов России (1961), член американского Общества этномузыкологии (SEM, 1969). Лауреат Международной премии по этномузыкологии (Koizumi Fumio Prize for Ethnomusicology, 2011). Участник Рябининских чтений в г. Петрозаводске в 2007 году.
Из воспоминаний И. И. Земцовского о В. Я. Проппе:

1. Пропп – музыкант // Russian Studies: Ежеквартальник русской филологии и культуры / Ред. Ю. А. Клейнер и В. Н. Сажин. СПб., 1995. Т. 1. № 3. С. 396–401. Переиздано в кн.: Неизвестный В. Я. Пропп / Сост. А. Н. Мартынова. СПб.: Алетей, 2002. С. 448–451.
2. Урок поэтики Владимира Яковлевича Проппа // Судьба традиционной культуры: Сборник статей и материалов памяти Ларисы Ивлевой / Ред.-сост. В. Д. Кен. СПб., 1998. С. 45–55.
3. Vladimir Propp and Ethnomusicology // The Journal of the Slavic and East European Folklore Association. 2001. Vol. 6. № 1. P. 26–30 (перевод с русского Натальи Кононенко).
4. В. Я. Пропп и этномузыковедение // Земцовский И. И. Из мира устных традиций: Заметки впрок: (К 70-летию автора). СПб., 2006. С. 110–116.

5. Письма В. Я. Проппа И. И. Земцовскому (1958–1970) / Подготовка к печати И. И. Земцовского // Из фондов кабинета рукописей Российского института истории искусств. Вып. 4 / Сост. Г. В. Копытова. СПб., 2007. С. 125–152. Пропущенное в этой публикации письмо от 23 августа 1964 года увидело свет в кн.: Фольклор и мы: Традиционная культура в зеркале ее восприятий: Сб. науч. ст., посвящ. 70-летию И. И. Земцовского / Сост. Н. Ю. Альмеева. Ч. 2. СПб., 2011. С. 209–210.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bordwell David. Narration in the Fiction Film. University of Wisconsin Press, 1985. 370 p.
2. Bordwell David. Classical Hollywood Cinema: Narrational Principles and Procedures. New York: Columbia University Press, 1986. P. 17–34.
3. Bordwell David. ApPropriations and ImProprieties: Problems in the Morphology of Film Narrative // Cinema Journal. Vol. 27. № 3. Spring, 1988. P. 5–20.
4. Benson Stephen. Cycles of Influence: Fiction, Folktale, Theory. Detroit: Wayne State University Press, 2003.
5. Fell John L. Vladimir Propp in Hollywood // Film Quarterly. Vol. 30. № 3. Spring, 1977. P. 19–28 (см. с. 20–22: “Propp Goes to Hollywood”).
6. Harriss Chandler. Policing Propp: Toward a Textualist Definition of the Procedural Drama // Journal of Film and Video. 2008. Vol. 60. № 1. P. 43–59.
7. Hiltunen Ari. Aristotle in Hollywood: The Anatomy of Successful Storytelling. Bristol, 2002.
8. Lesinskis Janis. Applications of Vladimir Propp’s formalist paradigm in the production of cinematic narrative. RMIT, 2010. Available at: <https://researchbank.rmit.edu.au/eserv/rmit:7520/Lesinskis.pdf>
9. McKee Robert. Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting. New York, HarperCollins Publishers, Dey Street Books, 1997. См. также его вебсайт “Storylogue”.
10. Nelson Victoria. The Ten Rules of Sitges // Raritan: A Quarterly Review. Vol. XXVI. № 2. Rutgers, 2006. P. 4–23. (См. о В. Я. Проппе на с. 11–13).

Zemtsovsky Izaly (Berkeley, California, USA)

“DO IT WITH PROPP!” (MEMOIRS FROM THE SERIES: “V. YA. PROPP IN AMERICA”)

The recollections of Izaly Zemtsovsky, a Propp’s student, are written at the request of our journal in July of this year. They are dedicated to Vladimir Propp’s contribution into theory and practice of world cinematography and introduce into Russian scholarship numerous publications on the subject.

Key words: Vladimir Yakovlevich Propp, “Morphology of the Folktale”, American cinematograph

REFERENCES

1. Bordwell David. Narration in the Fiction Film. University of Wisconsin Press, 1985. 370 p.
2. Bordwell David. Classical Hollywood Cinema: Narrational Principles and Procedures. New York: Columbia University Press, 1986. P. 17–34.
3. Bordwell David. ApPropriations and ImProprieties: Problems in the Morphology of Film Narrative // Cinema Journal. Vol. 27. № 3. Spring, 1988. P. 5–20.
4. Benson Stephen. Cycles of Influence: Fiction, Folktale, Theory. Detroit: Wayne State University Press, 2003.
5. Fell John L. Vladimir Propp in Hollywood // Film Quarterly. Vol. 30. № 3. Spring, 1977. P. 19–28 (см. с. 20–22: “Propp Goes to Hollywood”).
6. Harriss Chandler. Policing Propp: Toward a Textualist Definition of the Procedural Drama // Journal of Film and Video. 2008. Vol. 60. № 1. P. 43–59.
7. Hiltunen Ari. Aristotle in Hollywood: The Anatomy of Successful Storytelling. Bristol, 2002.
8. Lesinskis Janis. Applications of Vladimir Propp’s formalist paradigm in the production of cinematic narrative. RMIT, 2010. Available at: <https://researchbank.rmit.edu.au/eserv/rmit:7520/Lesinskis.pdf>
9. McKee Robert. Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting. New York, HarperCollins Publishers, Dey Street Books, 1997. См. также его вебсайт “Storylogue”.
10. Nelson Victoria. The Ten Rules of Sitges // Raritan: A Quarterly Review. Vol. XXVI. № 2. Rutgers, 2006. P. 4–23. (См. о В. Я. Проппе на с. 11–13).

Поступила в редакцию 29.07.2015