

Министерство образования и науки Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Факультет бизнеса

Кафедра экономической информатики

Предмет: Теория коммуникации и семиотика

Расчетно-графическая работа

Семиотическая интерпретация фильма на примере «Черного лебедя»

Выполнила, студентка гр.ФБИМ-32

С.А. Ерёмина

Проверил

к.т.н., ст. преп. кафедры ЭИ НГТУ.

М.А. Бакаев

Новосибирск 2013

Оглавление

Введение	3
1. Сюжет Фильма	4
1.1 Отношения Нины и её матери	9
1.2 Оппозиция ребенок-женщина	11
1.3 Стать совершенством	13
1.4 Контроль	13
1.5 Лили	14
1.6 Элементы сюжета лебединого озера внутри фильма.	16
1.7 Символ крыльев в фильме	16
2. Анализ содержания фильма с точки зрения парадигмы психоанализа	20
Заключение	23
Список использованной литературы	24

Введение

Анализ семиотического содержания фильма необходим для более полного понимания всех внутренних знаков, скрытых в сюжете, визуальном решении, игре актеров. Для иллюстрации данного утверждения предлагается данная работа, использующая в качестве объекта интерпретации фильм Даррена Аронофски «Черный лебедь» 2010 года. Данный фильм был выбран в качестве объекта интерпретации, поскольку содержит несколько информативных сюжетных линий, продуманное сочетание которых раскрывает основную идею фильма.

Целью данной работы выступает семантический анализ сюжетного и визуального решения фильма «Черный лебедь».

1. Сюжет Фильма

Фильм является авторской интерпретацией «Лебединого озера», всемирно известного балета, поставленного в 1877 году. Основная идея сюжета балета основана на немецкой легенде, в которой рассказывается о принцессе, превращающейся в лебедя и прилетающей на лебединое озеро, где в нее влюбляется некий юноша [3].

Классический сюжет лебединого озера таков:

Празднуя своё совершеннолетие в дворцовом парке, принц Зигфрид веселится среди друзей, однако пролетевшая над парком стая лебедей манит его за собой. В лесу, на берегу озера среди девушек-лебедей принц находит Одетту, королеву лебедей с короной на голове. Покорённый её красотой и потрясённый её рассказом о преследованиях злым хозяином озера Ротбартом, Зигфрид клянётся Одетте в вечной любви. На балу в замке, по велению матери Зигфрида, он должен выбрать себе невесту. Однако принц безучастен, пока не появляется Одиллия, в которой Зигфриду видится Одетта, ей он и оказывает предпочтение. Поняв, что совершил роковую ошибку, Зигфрид бежит к озеру и молит Одетту о прощении, но не получает его. Срывая с головы Одетты корону, Зигфрид бросает вызов Ротбарту, олицетворяющему в балете образ фатума (хозяина озера) (корона спасала Одетту от преследования). Принц надеется, что девушка-Лебедь уйдёт с ним в мир людей. Бурные волны разбушевавшейся на озере стихии поглощают Одетту и Зигфрида [1].

Классическая версия сюжета лебединого озера послужила основой для «Чёрного лебедя», итак, главные действующие персонажи фильма:

Нина (Натали Портман) – танцовщица балетной труппы, старательна, упорна, но до момента начала повествования не получавшая значительных ролей. Скромна, тиха, ранима, живет вместе с матерью.

Рисунок 1 Нина Сайерс

Тома Лерой (Венсан Кассель)– балетмейстер труппы, он занимается постановкой новой версии лебединого озера. Имеет дурную репутацию, считается, что он пользуется своим положением по отношению к балеринам.

Рисунок 2 Тома Лерой

Мать Нины (Барбара Херши) – бывшая балерина, бросившая карьеру ради воспитания дочери, помешана на балете и карьере Нины, во всем её контролирует.

Рисунок 3 Мать Нины

Лили (Мила Кунис) – балерина, приглашенная Тома из Сан-Франциско, всеобщая любимица, раскована, свободна, противоположность Нины, всегда одета в черное.

Рисунок 4 Лили

Бет – бывшая прима труппы, любимица Тома, кумир Нины. Выступает в качестве скорее символьного персонажа, в действии практически не участвует.

Рисунок 5 Бэт Макентайр

Сюжет:

Балетная труппа Линкольн-центра в Нью-Йорке планирует новую постановку балета «Лебединое озеро». Прима-балерина Бет Макинтайр вынуждена покинуть сцену из-за своего почтенного для балерины возраста.

Французский хореограф Томá Лерой выбирает на роль исполнительницы лебедя Нину. Вскоре после получения роли Нину начинают мучить странные зловещие галлюцинации: оживают картины её матери, странно ведут себя отражения в зеркале, у неё мистическим образом появляется сыпь и травмы.

Тома не может смириться со скованностью Нины и всё резче критикует её при всех, в их отношения вмешивается Лили – новая балерина театра, которую Нина считает соперницей. Однажды вечером после репетиций

плачущую Нину застаёт в зале Лили. Нина делится с ней переживаниями. Наутро Тома устраивает перепалку с Ниной, в результате которой становится ясно, что Лили рассказала ему о разговоре с Ниной прошлым вечером. Нина и Лили ссорятся. Решив загладить свою вину, Лили приглашает Нину в ночной клуб, где дает ей экстази, из-за чего у Нины усиливаются видения.

Утром Нина просыпается и понимает, что проспала репетицию. Она пробегает на репетицию, в зале она слышит музыку из своей роли и видит Лили, репетирующую партию чёрного лебедя. Нину всё сильнее тревожит страх того, что Лили может отнять у неё роль и Тома.

Весь вечер перед премьерой балета Нина репетирует. Её мучают галлюцинации. В последнем акте, Нина танцует роль белого лебедя. Затем, когда она заходит в свою гримерную, она видит там Лили в образе черного лебедя, девушки ссорятся и Нина убивает Лили. Затем она преобразуется в черного лебедя, прекрасно исполняет свою партию и целует Тома. После исполнения танца к ней в гримерку заходит Лили и Нина понимает, что сцена убийства опять была галлюцинацией, и в действительности она ранила в живот себя, а не Лили.

Нина исполняет последний акт и умирает.

Аналогами данного произведения могут выступать такие фильмы как: «Американский психопат» 2000 года, режиссер Мери Хэррон, «Остров проклятых» 2009 года, режиссер Мартин Скорсезе, мультфильм «Принцесса-лебедь» 1994 года.

В данном произведении параллельно раскрываются несколько сюжетных линий, каждая из которых по-своему стремится к финалу, это:

- Отношения Нины и матери;
- Оппозиция ребенок-женщина;
- Стать совершенством;
- Контроль;
- Лили;
- Элементы сюжета лебединого озера внутри фильма.

Далее рассмотрим подробнее каждый из этих моментов.

1.1 Отношения Нины и её матери

На протяжении всего фильма мы видим развитие отношений Нины с матерью, в начале фильма они явно выполняют роли Ребенок-Взрослый: мать Нины представляет собой авторитетного родителя, она управляет всем в жизни Нины, начиная от завтрака и заканчивая её отношениями внутри труппы, она её опора и утешение. Её можно представить как Супер-Эго души Нины, она чистый рационализм, но однако же, мы знаем её внутренний конфликт – нереализованная карьера балерины. Именно это служит в дальнейшем в качестве причины разрыва отношений между ней и Ниной. Также, основа разрыва – появление у Нины желаний, не одобряемых матерью. Таким образом, конфликт начинается двух параллельных антагонизмов: сначала мать, видя царапины на спине Нины, ведет себя с ней как с ребенком, ругает её, стрижет ногти, всячески порицает, в результате чего Нина начинает скрывать свои царапины. Затем, Нина впервые ослушается мать, и пойдет к Тома, когда та запретила, затем она скажет ей «Нет!», когда та захочет посмотреть её сыпь на спине.

Кроме того, после получения Ниной главной роли нам впервые показывают комнату матери, увешанную рисунками изображающими Нину, балерину, саму мать, фотографиями и зеркалом посередине. Вероятно, это комната отображает квинтэссенцию психологической травмы матери, которая помещает себя таким образом в свою мечту, использует Нину и её образ для достижения своих внутренних желаний. И это же, вероятно, впервые наталкивает Нину на мысль о несовершенстве матери, тем более сейчас, когда она превосходит её, получает роль, которую та никогда не смогла бы получить. Затем, по мере возрастания давления со стороны Тома и своей новой роли, Нина становится более решительной, более от неё зависит. Мать, не замечая перемен, продолжает вести себя так же, что приводит к всё большему увеличению их противопоставления. Мать задерживает Нину в её

развитии, она не позволяет ей быть свободной, и, что самое главное, мать перестает быть авторитетом. Нина видит галлюцинацию, в которой картины матери движутся, и кричат «Моя очередь!», это предвестники окончательного разрыва, и укоренившейся идеи, что мать живет жизнью Нины, а не своей.

Рис. 6 Картины матери Нины

Началом открытого конфликта выступает сцена, когда Нина уходит с Лили в ночной клуб, и затем, когда она кричит матери: «Я танцую королеву лебедей, а ты всю жизнь танцевала в кордебалете!». Таким образом, она окончательно порывает с авторитетом матери, затем наступает эскалация конфликта, Нина не желает больше слушать мать, теперь она только помеха к достижению цели. Нина ломает ей руку и убегает из дома, чтобы исполнить свою партию лебедя. Затем мать появляется только в конце, когда Нина исполняет финальный танец белой лебеди перед смертью, она видит её в зале.

Если оценивать персонаж матери, то она слаба, зависима от Нины, мы не видим наличие какой-то личной жизни в фильме, не слышим её имени. В

качестве Супер-Эго она не обладает достаточной силой и не может справиться с внутренними конфликтами Нины, и, что ещё хуже, встает на пути её желаний, между Ниной и её ролью. Мать слепа к происходящим с Ниной изменениям, и когда наконец замечает их, не может остановить, поскольку в действительности она ничего собой не представляет и не имеет авторитета. Нина начинает больше ориентироваться на мнение Тома, нежели чем на мнение матери. Разрыв с матерью также символизирует разрыв с прошлыми ценностями и становление новой личности.

1.2 Оппозиция ребенок-женщина

Еще одна сюжетная линия фильма это оппозиция ребенок-женщина. В начале фильма Нина представляет собой скорее ребенка, нежели женщину, это утверждение, прежде всего, иллюстрирует её комната (рис. 7), её повседневный образ (одежда девушки всегда закрытая и в пастельных тонах) и её поведение. В начале фильма мы дважды видим как Нина плачет, оба раза она ищет утешения у матери (которая называет её «моя девочка»), видимо раньше именно она решала все проблемы Нины, поскольку знакома с педагогами её балетной труппы. Нина скромна, нерешительна, мы не видим её в иной обстановки, кроме балета, видимо у неё нет друзей, как внутри труппы, так и вне её. До момента начала сюжетной линии Нина вероятней всего представляла собой примерного ребенка, до появления в её жизни Тома и новой роли.

Рисунок 7 Комната Нины

От Нины начинают требовать выполнения новых социальных ролей: Тома требует от неё проявления раскованности, страсти, реализации её женственности. Того же требует и новая роль, необходимо, чтобы Нина пробудила в себе темную женственность, стала похожа на Лили.

Под давлением внешнего мира, который требует от инфантильной фригидной Нины немедленного взросления, она постепенно меняется, становится всё более самостоятельной, все меньше рассказывает матери о происходящем, всё чаще высказывается.

Происходит превращение Нины в черного лебедя – Одиллию, которая жаждет любви, обожания, этой роли. Но суть превращения не только в этом, личность Нины не просто заменяется её темной стороной, сама Нина вне галлюцинаций и всего происходящего тоже становится жестче, вся её сущность стремится к изменениям, она стремится быть похожей на Лили.

Таким образом, в данной сюжетной линии раскрывается взросление Нины, хоть и болезненное и неправильное, но приведшее к способности самостоятельного принятия решений. Нина познает всю темноту собственной души, но продолжает стремиться к совершенству.

1.3 Стать совершенством

Данная фраза раскрывает основную идею фильма, и главное внутреннее стремление Нины. Именно её Нина говорит в диалоге с Тома, когда он спрашивает, к чему она стремится. Совершенством для Нины выступает Бэт, она её идол, именно она имела на момент начала сюжетной линии всё, к чему стремится Нина: главные роли, особое положение среди труппы, и симпатию Тома. Поэтому падение Бэт, её помешательство, становится и честью помешательства Нины, потому что она идет тем же путем.

Второй раз фраза произносится Тома после известия об автокатастрофе Бэт: «Бет всё делает под влиянием какого-то темного импульса, потому и так увлекательно смотреть на неё. Она само совершенство, разрываемое противоречиями». Таким образом, для внутренних противоречий Нины появилась легитимная причина, ведь именно таков был её идеал, и именно такой Бэт любил Тома.

Затем, фраза вновь повторяется, когда Нина навещает Бэт в больнице:

«Я хотела стать совершенством, как ты!

- Я не совершенство. Я никто!»

Таким образом, Нина теряет свой второй авторитет, после матери, действительно, Бэт искалечена, она больше не сможет танцевать, а значит теперь только Нина и Лили могут претендовать на роль королевы лебедей. Последний барьер падает, когда Нина «убивает» Лили, теперь она и только она королева лебедей, она полностью сливается с собственной ролью, и в финале, умирая, говорит: «Я испытала совершенство. Я достигла его».

1.4 Контроль

Еще одной частью сюжета выступает преодоление Ниной внутреннего самоконтроля, она во всем стремится быть совершенством, всё делать идеально, но буквально с первых кадров все твердят ей о том, что нужно себя отпустить, нужно меньше контроля, больше свободы в танце, в жизни.

Постепенно Нина начинает отпускать себя: допускает развития отношений с Тома, идет с Лили в ночной клуб. Основная проблема данной позиции в том, что хоть она и позволяет Нине раскрыть в себе что-то новое, никто не удосужился объяснить ей границы самоконтроля. Принимая экстази она выпускает наружу всех своих «демонов», окончательно теряя связь с действительностью, анализируя последующие события фильма, уже трудно отделить фантазию от реальности. Последним шагом к сумасшествию, вероятно, становятся слова Тома: «Единственный человек, мешающий тебе, это ты сама. Пора избавиться от него, отпусти себя». Именно после этих слов Нина «убивает» Лили, в которой ей видится и свой образ.

1.5 Лили

Этот персонаж – яркий антагонизм образа Нины, она яркая, красивая, танцует свободно, всегда одета в черное, сильная личность. Имя Лили напоминает имя первой жены Адама в каббалистической теории – Лилит, которая впоследствии превратилась в демона, также Лилит это древнешумерская богиня жизни-смерти, олицетворяющая темное начало. Таким образом Лилит – олицетворение темной богини ночи в различных мифологиях. Еще один символ – татуировка на спине Лили (рис. 8) – черные крылья, которая также символизирует полет черного лебедя, именно её Тома приводит в пример Нине, как идеальную исполнительницу черного лебедя, изначально ставя их в оппозицию. Лили призвана пробудить темную и женскую сторону Нины.

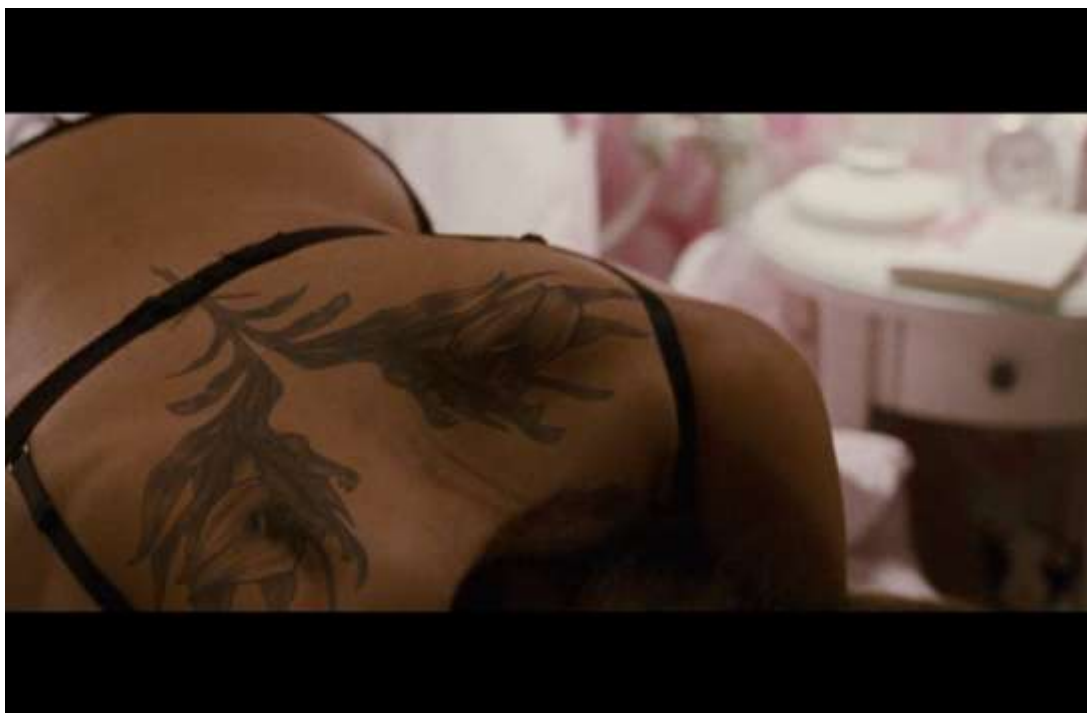

Рисунок 8 Татуировка Лили

Однако, несмотря на то, что Нина видит в Лили соперника, она единственная, кто одобряет Нину и открыто интересуется её жизнью:

«Нина, я уверена, что ты будешь великолепна»

«Я уверена, что скоро ты будешь его принцессой»

Лили представляется единственным живым персонажем данного фильма, она существует как будто вне всего происходящего, и потому антагонизм между ней и Ниной не полный. Темная стороны Нины проявляется то в образе самой Нины, то в образе Лили, соответственно, можно сказать, что темная сторона Нины стремится быть похожей на Лили, стать ею. Именно внутренняя Нина, а не Лили выступает в роли Одиллии, потому что сама Лили не жаждет ни роли, ни принца-Тома.

Лили окончательно ломает мир Нины, дает ей примерить черные вещи, ведет в клуб, дает экстази со словами «С этим ты улетишь в ночное небо», она раскрывает внутреннюю сущность Нины, вероятно, подозревая, что за ней скрывается. Возможно, дружба с ней помогла бы Нине постепенно повзрослеть, однако в сочетании с остальными событиями, лишь усугубила общий психоз.

1.6 Элементы сюжета лебединого озера внутри фильма.

Первым элементом сюжета выступает сон Нины: «Вчера мне приснился удивительный сон, о девушке, превратившейся в лебедя, но её принц влюбляется в другую и тогда, она убивает себя» - это описание сна в трейлере, в фильме в качестве пролога нам показываю танец принцессы и Ротбардта, в котором он насылает чары. После этого у Нины впервые появляется сыпь на теле. Данная сцена выступает в качестве пролога фильма, предвосхищающего его дальнейшее развитие.

«В отчаянии белая лебедь бросается со скалы и в смерти обретает свободу»-на одной из первых репетиций.

«О девушке, которая превратилась в лебедя, и ей нужна любовь, чтобы разрушить чары. Но её принц влюбляется в плохую девушку, и в конце она умирает», это описание сюжета лебединого озера со слов Нины.

«Ты почувствовала вкус своей мечты, но она разрушена. Твоя жизненная сила убывает, черная лебедь похитила твою любовь. Есть только один способ покончить с болью, ты принимаешь свою судьбу» - рассказ балетмейстера на одной из последних репетиций.

Таким образом, все обрывки сюжета, использованные в фильме, готовят Нину, сливающуюся с собственной ролью, к её неизбежному концу – смерти белой лебеди. Это триумф только одной её части – черного лебедя, именно она покоряет публику, именно она целует Тома, она главная цель и главная героиня, об этом нам говорит смерть белой лебеди и название фильма.

1.7 Символ крыльев в фильме

Данный символ появляется несколько раз за фильм, прежде всего, это уже описанная выше татуировка Лили, в виде двух черных крыльев. Далее этот символ появляется перед встречей Нины и Бэт на званом вечере, в образе статуи мужчины с крыльями (рис. 9), данный символ, вероятно,

проводит параллель между Бэт и лебедью, которой она теперь перестала быть.

Рисунок 9 Статуя мужчины с крыльями

Далее сыпь Нины, из которой она извлекает перо, говорит о её превращении в черную лебедь (рисунок 10).

Рисунок 10 Нина извлекает из-под кожи перо

Вообще сыпь Нины становится все больше и больше, по мере развития её психоза, пока в конце она не покрывается перьями (рисунок 11).

Рисунок 11 Танец черной лебеди

Примечательно, что когда нам показывают кадр из зала, Нина предстает в своем обычном облике, однако у её тени мы видим крылья (рис. 12).

Рисунок 13 Тень Нины

Крылья появляются в сюжете исключительно как атрибут темной стороны Нины, в моменты её усиления или триумфа, они выступают в

качестве внешнего проявления её психоза, сыпь на спине и статуя в холле не были вымышленными, и преследовали Нину как навязчивая идея. То, что сыпь, которая становилась всё сильнее по мере развития сюжета, превратилась именно в черное оперение, свидетельствует о её связи именно с черной лебедью.

2. Анализ содержания фильма с точки зрения парадигмы психоанализа

Таким образом, каждая сюжетная линия ведет к неизбежному финалу – сумасшествию Нины. Переход от авторитетов Мать-Бэт к авторитетам Тома-Лили, потеря контроля, внутренние противоречия. Основным антагонизмом, который на первый взгляд заключен в противостоянии Нины и Лили, вероятно тоже имеет внутренние корни, и, как описано ранее, Одиллия на самом деле представляет собой внутреннюю сущность Нины. Именно то, что Одиллия и Одетта заключены в одном лице, вызывает внутренний конфликт, потому что обе они стремятся к обладанию одним и тем же.

Внутренние противоречия также вызывает персонаж Тома, который в данном случае взял на себя роль принца. Он требует от Нины воссоединения с её внутренним я, с её женственностью. Его роль в данном антагонизме в том, что он способен полюбить только черную лебедь, именно после превращения Нины он называет её «моя принцесса», как раньше называл Бэт. Исходя из сумасшествия Нины и Бэт, можно сказать, что именно он главный катализатор внутренних травм и противоречий обеих женщин, что делает их прекрасными балеринами, но внутренне ущербными личностями.

С точки зрения психоанализа, можно представить две точки зрения на сюжет фильма. С точки зрения фрейдизма, мы видим конфликт Ид, который здесь представляет черная лебедь, Эго, в качестве которого здесь выступает Нина, и Супер-Эго – матери Нины. Проблема в том, что воспитание Нины, позиция матери, не совпадают с новыми требованиями общества и новой социальной ролью Нины. Она оказывается социально, сексуально, личностно несостоятельной, неспособной достичь желаемого. Ид здесь воплощает её внутренние, скрытые желания, в нем же скрыта её потребность в любви, сексуальная неудовлетворенность. Ослабление контроля приводит к всё большей реализации подсознательного в жизни Нины, однако неспособность принять его, неспособность Эго совместить требования Ид и Супер-Эго приводит к сумасшествию Нины.

Запертая энергия бессознательного – либидо, которое Фрейд сравнивал с кипящим котлом, не находя выхода, приводит к неврозу и фрустрации, и в итоге – к сумасшествию. Вероятней всего, психика Нины не была способна принять свои внутренние страхи и желания, так, постепенно, мы приходим ко второй точке зрения.

С точки зрения теории К. Юнга, можно представить черную лебедь в качестве архетипа тени Нины, то есть квинтэссенции её внутренних темных импульсов. Тень – одна из самых сильных сторон нашей психики, но и одна из самых отрицаемых, большинство активности этой части бессознательного проходит незаметно для Супер-Эго, поскольку изначально прячется в глубине как что-то страшное, постыдное. Однако как часть бессознательного тень не может не иметь проявлений, и чем дальше она прячется, и чем больше усилий предпринимается, чтобы её скрыть, тем сильнее она может проявляться в критические моменты. Исходя из клинических опытов Юнга, знакомство с тенью помогает становлению личности, однако если тень вырвалась, и личность неспособна с ней справиться, бессознательное может поглотить Эго, что и произошло в итоге с Ниной. Возможно, её сумасшествие – это неспособность справиться с собственным бессознательным, с тенью, которую она отрицает, но которая встречает больше одобрения у окружающих, чем сама Нина, которая неспособна справиться с нагрузкой из-за собственной уязвимости и неполноценности.

Таким образом, расстройство психики Нины вызвано диссонансом между требованиями общества и её легальной личностью – Эго, которая оказалась неспособна справиться с новой обстановкой, в результате чего наружу вырвались другие её качества, долгие годы отрицаемые и запертые в уголках сознания. Всё это привело к раздвоению личности (что демонстрируется провалами в памяти и кажущейся материальностью темной стороны Нины), и паранойе (мысль о том, что Лили хочет занять её место).

По сути у Нины была возможность преодолеть этот этап жизни, не сойдя с ума. По ходу развития сюжета Нина как личность делает много для

собственного взросления, каждым следующим своим шагом она преодолевает внутренний барьер для своего взросления и принятия своей новой сущности. Однако в данном контексте, из-за сжатых сроков, давления с различных сторон, развязкой стало сумасшествие и смерть.

Заключение

Данный фильм замечателен последовательностью сюжета, каждое движение персонажей, каждый кадр и реплика уместны и несут определенную символику и вклад в развитие общей историю. Атмосфера аутентична, переживания персонажей сильны, и иллюстрируются также через обстановку, видения Лили. Анализ данного фильма с точки зрения парадигмы психоанализа позволяет рассмотреть историю Нины более подробно, однако отдельного анализа заслуживает история каждого из героев, визуальная постановка фильма, с миллионом мелких деталей, балетное действо, представленное невороятно красивыми сценами, движения актеров.

На мой взгляд, «Черный лебедь», несмотря на кажущуюся жестокость сюжета и психически тяжелую атмосферу, представляет собой один из лучших фильмов с точки зрения продуманности сюжета и визуального решения.

Список использованной литературы

1. Лебединое озеро Электронный ресурс:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лебединое_озеро
2. Черный лебедь Электронный ресурс:
<http://www.kinopoisk.ru/film/278273/>
3. Музеус И.К.А. Украденное покрывало Электронный ресурс:
http://musaeus.narod.ru/09_ukr.html