

УДК 316.754.4

«УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (1997): СТИЛЕВОЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КИНОИСКУССТВА

Борзова Юлия Алексеевна

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
yuliaborzova2003@mail.ru

Аннотация. В статье «Умница Уилл Хантинг» (1997) представлен стилевой анализ культового фильма, исследующего взаимодействие различных художественных традиций, таких как «Ареаклассицизм» и «Ареаромантизм». Автор акцентирует внимание на том, как эти стили формируют философские и мировоззренческие концепции, присутствующие в сюжете и характеристиках персонажей. Анализируется, как визуальное оформление, музыкальное сопровождение и диалоги способствуют созданию глубокой эмоциональной связи со зрителями, а также подчеркивают ключевые идеи, такие как самопознание, дружба и преодоление жизненных трудностей. Стилевой анализ позволяет лучше понять богатство и многообразие произведения, а также его влияние на зрителей.

Ключевые слова: Ареаромантизм, Ареаклассицизм, Классицистические принципы, Романтические принципы, Вёльфлин, «Основные понятия истории искусств», кино, фильм «Умница Уилл Хантинг» режиссер Гас Ван Сент 1997, анализ произведения, анализ фильма, влияния кино на зрителя

Для цитирования: Борзова, Ю. А. «Умница Уилл Хантинг» (1997): стилевой анализ произведения киноискусства [Текст] / Ю. А. Борзова // Сибирский искусствоведческий журнал. – 2025. – Т. 4. – № 1. – С. 55–68.

«GOOD WILL HUNTING» (1997): STYLISTIC ANALYSIS OF A WORK OF CINEMATOGRAPHY

Julia Alekseevna Borzova

Siberian federal university, Krasnoyarsk, Russia
yuliaborzova2003@mail.ru

Abstract. The article «Good Will Hunting» (1997) presents a style analysis of the cult film, exploring the interaction of various artistic traditions, such as «Areaclassicism» and «Arearomantism.» The author focuses on how these styles shape the philosophical and worldview concepts present in the plot and characterizations. It analyzes how visual design, musical accompaniment and dialogue contribute to the creation of a deep emotional connection with the audience, and also emphasizes key ideas such as self-knowledge, friendship and overcoming life difficulties. Style analysis allows you to better understand the wealth and diversity of the work, as well as its impact on the audience.

Keywords: Arearomantism, Areaclassicism, Classic principles, Romantic principles, Wölflin, «Basic concepts of art history,» cinema, film «Good Will Hunting» directed by Gus Van Sant 1997, analysis of the work, analysis of the film, the influence of cinema on the viewer

For citation: Borzova, Y. A. (2025). «Good Will Hunting» (1997): A stylistic analysis of a cinematic artwork (in Russian). Siberian Art Studies Journal, 4(1), 55–68.

Введение

Фильм как вид визуального искусства передает свои идеи посредством системы знаков и образов, представляющей собой своеобразный язык, позволяющий авторам выражать свои мысли и представления. Структура кинематографического языка основана на универсально принятых символах, облегчающих понимание зрителями происходящего на экране. Однако каждый режиссёр привносит собственное видение, интерпретируя этот язык и придавая ему уникальный смысловой оттенок.

Каждый из стилей, таких как «Ареаклассицизм» и «Ареаромантизм», обладает собственным набором признаков, общих для множества произведений, созданных в этих традициях. Эти символы несут в себе философские и мировоззренческие концепции, воплощающие ключевые идеи и принципы, заложенные в основу произведения. Исследование таких компонентов фильма, как персонажи, сюжет и визуальное оформление, помогает глубже проникнуть в его содержание и определить его место в культурном контексте.

Материалы и методы исследования

Материалом для анализа выступает кинокартина «Умница Уилл Хантинг» режиссера Гас Ван Сента 1997 года.

Методы исследования в данном анализе:

- 1) основные положения теории художественной коммуникации;
- 2) метод философско-искусствоведческого анализа;
- 3) семиотический метод исследования произведения киноискусства;
- 4) общенаучные методы исследования: наблюдение, синтез, анализ, интерпретация.

Обзор научной литературы

Социология кино изучает взаимодействие зрителя и кинокартины.

Субъектами художественного диалога являются произведение искусства и зритель (Tarasova, 2015). Зритель приобретает свое качество субъекта художественной коммуникации только вступая в диалог-отношения. Качественно зритель обладает не каждый человек, необходимо быть не только зрячим, но и зрящим, то есть способным увидеть и узреть глубину. Так же зритель как субъект в художественном диалоге способен трансформироваться в зависимости от высказываний партнера – в нашем случае кинопроизведения (Tarasova, 2015).

Именно эти трансформации и их сила входит в изучение социологами кино. У диалога зрителя и произведения кинематографа так же есть и предкоммуникативная фаза. Кинозритель до начала диалога с кинокартиной, уже владеет знаниями об общих условностях, жанр, стиль конкретного режиссера. Идеальным кинозрителем является тот, кто в коммуникативной фазе способен понимать кинопроизведение как знаковую систему (Tarasova, 2015). Существуют следующие знаки: материальные, индексные, иконические. Если подробнее о каждом, то материальные знаки – это свет, цвет, композиция кадров, характер киноплёнки и операторской работы, быстрота смены кадров, звук и тишина, музыкальное сопровождение. Свет руководит формированием целостного первичного контакта с кинопроизведением. Так же как цвет может влиять на подсознание зрителя. Индексные знаки – это персонажи в фильме и их характеристики. Иконические знаки – каждый кадр являет собой целостность взаимодействующих знаковых элементов (Tarasova, 2015). В своем труде Мария Тарасова исследует две глобальные объект-языковые системы, определяющие общую речевую программу произведения искусства и его диалога со зрителем: объект-язык Ареаклассицизма и объект-язык Ареаромантизма. Она утверждает, что

произведения, сочетающие знаки обоих объект-языков, требуют от зрителя владения обоими системами и готовности к раскрытию как классицистических, так и романтических значений. Объект-языковая схема речевых операций произведения искусства и зрителя в процессе художественной коммуникации характеризуется единством. Произведения, созданные в рамках Ареаклассицизма, обладают способностью к речевой актуализации таких композиционных знаков, как «ясность», «плоскостность», «линейность», «замкнутость», «множественность». Эти знаки составляют основу для знаков темы, сюжета, жанра и реализуют коммуникативную модель явленного бесконечного в конечных формах. Зрители, говорящие на языке Ареаклассицизма, должны владеть этими знаками, а также знать тематические и жанровые знаки, составляющие знаковую систему произведения искусства. Тематика произведений, созданных на объект-языке Ареаклассицизма, ограничивается визуализацией историй воплощения всеобщих мировых абсолютных законов в конкретных земных формах, таких как отдельная человеческая жизнь. Человек представляется как подчинённый судьбе, высшей воле, а его жизнь наполнена предназначением и выполнением определенной миссии в мире. Важным качеством зрителя, востребованным произведениями на объект-языке Ареаклассицизма, является способность к рациональной рефлексии (Tarasova, 2022) Работа Неклюдовой показала, что кинотренинги являются эффективным инструментом для повышения уровня эмоционально-интеллектуального развития подростков. Использование кинотренинга на основе этого фильма способствует развитию у подростков навыков саморефлексии и эмоционального интеллекта. Они учатся распознавать и анализировать собственные эмоции, а также понимать эмоции других людей. Это, в свою очередь, помогает им лучше

справляться с жизненными трудностями и строить здоровые взаимоотношения (Neklyudova, 2024).

В российских исследованиях кинопроизведение «Умница Уилл Хантинг» (1997) режиссёра Гаса Ван Сента остается недостаточно изученным. Несмотря на популярность фильма и его значимость в мировом кинематографе, в отечественной науке до сих пор не проводилось всестороннего стилового анализа, который бы определил его место в пространстве Ареаклассицизма и Ареаромантизма. Такой анализ мог бы внести значительный вклад в понимание художественных и философских оснований фильма, а также расширить наше представление о взаимодействии визуального языка и эмоциональной глубины произведения.

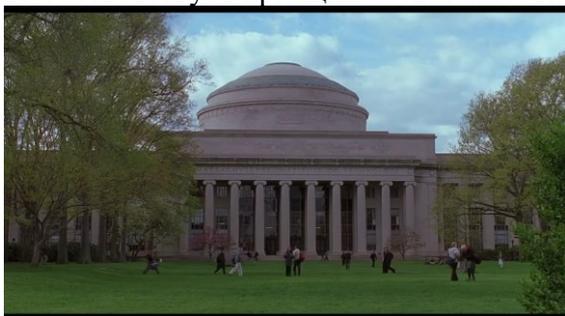
Результаты исследования

Стилевые признаки материальных знаков, представленных в произведении киноискусства «Умница Уилл Хантинг» реж. Гас Ван Сента (1997)

Проявление признаков Линейность и Живописность

В кинопроизведении используются кадры с резкими линиями и чётко очерченными объектами. Каждая форма имеет контур, ее можно обозначить и отделить от фона действия. Например, сцены с университетом показывают архитектуру зданий с их строгими геометрическими элементами (рис. 1). Свет используется так, чтобы подчеркнуть контуры персонажей и предметов. Особенно это заметно в сценах, где Уилл общается со своим психотерапевтом Шоном. Освещение направлено таким образом, чтобы выделить лица героев, делая их черты более выраженными. Много кадров снимаются при ярком дневном свете, они приобретают чёткие очертания, тени становятся более контрастными, а текстура поверхностей выделяется сильнее. Когда Уилл гуляет по улицам города, мы видим чёткую детализацию архитектуры,

деревьев, прохожих. Дневной свет помогает передать ощущение реального пространства, где каждый элемент имеет своё место и форму. Сцены, где Уилл и Шон разговаривают на скамейках в парке или на мосту, также используют дневное освещение. Чёткость лиц и жестов героев помогает зрителю сосредоточиться на их словах, усиливая восприятие диалога. Все это соответствует принципам линейности.

Рис. 1 Массачусетский технологический институт, как классицистический элемент (Кадр из кинофильма «Умница Уилл Хантинг»)

Однако, признак живописности противопоставляется линейности и характеризуется мягкостью форм, отсутствием чётких границ, размытыми контурами и использованием цвета для создания атмосферы и настроения. В фильме «Умница Уилл Хантинг» режиссёр Гас Ван Сент и оператор Жан-Ив Эскофье мастерски применяют эти элементы, создавая картины, близкие к живописным полотнам. Уже на этапе приветственных титров зритель погружается в мир, который визуально напоминает калейдоскоп отражений. Текст всплывает на фоне синтеза изображений, включающих отражение парня, книги, рукописей (рис. 2). Этот прием создает впечатление текучести и слияния образов.

Рис. 2 «Калейдоскоп» (Кадр из кинофильма «Умница Уилл Хантинг»)

Операторская работа очень плавная, без резких движений. Когда акцент делается на главного героя, он представлен зрителю через призму других персонажей или ситуаций. Камера находится настолько близко, что изображение начинает превращаться в блики, словно краска на холсте растекается под воздействием света (рис. 3). Когда Уилл смотрит в зеркало и начинает писать маркером на стекле, происходит интересное явление: его отражение постепенно теряет чёткость и становится размытым. Этот момент символически отражает внутреннее состояние Уилла, его неопределённость и смятение. Он буквально «теряет себя», растворяясь в своих мыслях и математических вычислениях (рис. 4). Постельные сцены демонстрируют высокую степень живописности благодаря использованию света, тени и композиции. В интимных сценах происходит объединение, слияние фигур, границы размыты, и они кажутся единым целым. Освещение в таких сценах обычно мягкое, рассеянное. Композиция кадра строится только на близких кадрах.

Рис. 3 Смотрим на главного героя через призму другого, размытие в бликах

(Кадр из кинофильма «Умница Уилл Хантинг»)

Рис. 4 Размытие персонажа в зеркале (Кадр из кинофильма «Умница Уилл Хантинг»)

Таким образом, при анализе материальных знаков отмечается главенство живописности над линейностью.

Проявление признаков Плоскостность и Глубинность

В сцене, где Уилл решает задачу на доске, камера фиксирует доску и фигуру крупным кадром, исключая окружающее пространство. Также есть сцены с портретным фронтальным расположением фигур на несложном, однотонном фоне, что также создает ощущение плоскости (рис. 5). Построение кадра зачастую строится по линейной перспективе, где четко можно обозначить слои и плоскости (рис. 6).

Рис. 5 Однотонный фон (Кадр из кинофильма «Умница Уилл Хантинг»)

Рис. 6 Принципы линейной перспективы в построении кадра (Кадр из кинофильма «Умница Уилл Хантинг»)

Иногда в кадрах использовался глубокий фокус, что увеличивает движение, прорыв в глубину.

Таким образом, при анализе материальных знаков отмечается главенство плоскостности над глубинностью.

Проявление признаков Закрытость и Открытость

Иногда встречаются симметричные кадры, которые создают ощущение стабильности и равновесия. Например, в сцене, где Уилл и Шон сидят в кабинете друг напротив друга, а за их спинами находятся два одинаковых окна (рис. 7). Также в фильме присутствуют сцены в закрытых помещениях, также, например, кабинет психотерапевта, что создает ощущение ограниченного пространства. Такие места имеют четкие границы, и они закрыты от внешнего мира, это усиливает чувство изоляции и концентрации на внутреннем мире персонажей.

Рис. 7 Стремление к симметрии в композиции (Кадр из кинофильма «Умница Уилл Хантинг»)

Большинство кадров в кинопроизведении все-таки ассиметричны,

что нарушает равновесие и создает ощущение динамики, порой даже хаоса. Фильм изобилует сценами, снятыми на открытом воздухе, где герои взаимодействуют с окружающим миром. Например, сцена, где Уилл сидит на скамье в раздумьях, смотря на реку и виднеющийся город, этот кадр символизирует бесконечность, свободу, жизнь вне рамок и ограничений. Он также подчеркивает для главного героя важность выбора своего пути, освободившись от рамок прошлого.

Подводя итог, можно понять, что принцип открытости доминирует над закрытостью в материальных знаках кинопроизведения.

*Проявление признаков
Множественность и Единство*

В данном фильме довольно богатый визуальный ряд. Кадры заполнены различными людьми, предметами, местами, событиями (рис. 8). Каждый из этих элементов самостоятелен, узнаваем и может четко отделяться. А связь частей с целым очевидна и наглядна.

*Рис. 8 Множественность персонажей
(Кадр из кинофильма «Умница Уилл Хантинг»)*

Тем не менее в некоторых сценах используется простая и лаконичная композиция, где внимание концентрируется на одном персонаже или объекте. А в некоторых композициях элементы соединяются в единую композицию, создавая ощущение гармонии и неразрывности. Например, в сцене, где Уилл в слезах крепко обнимает Шона. Фигуры расположены так, что они

дополняют друг друга, создавая ощущение взаимопонимания и доверия (рис. 9).

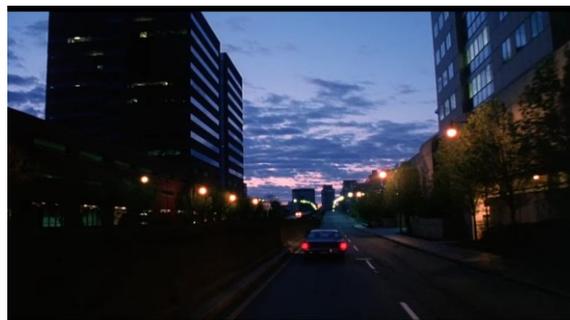
*Рис. 9 Слияние в единое целое персонажей
(Кадр из кинофильма «Умница Уилл Хантинг»)*

Таким образом, при анализе материальных знаков отмечается главенство множественности над единством.

Проявление признаков Ясность и Смутность

В ряде эпизодов используются яркие и насыщенные цвета, которые делают изображение более четким и определенным. В некоторых сценах композиция выстроена так, чтобы акцентировать внимание на конкретных объектах или действиях. Дневное освещение также помогает ясно выделить главные объекты.

Однако чаще в фильме можно наблюдать мягкий, рассеянный свет, создающий тени и полутона, делая изображение менее четким (рис. 10). Достаточно кадров с темной атмосферой города, когда сложно определить объекты и все сливается в одно темное, смутное пространство. К тому же зачастую используется размытый фокус, что также создает ощущение неопределенности.

Рис. 10 Стирание граней (Кадр из кинофильма «Умница Уилл Хантинг»)

Поэтому, можно сказать, что при анализе стилевых принципов ясности и смутности в материальных знаках выделяется их гармоничное сочетание.

Заканчивая, анализ материальных знаков, можно отметить, что уклон делается в сторону романтических стилевых признаков пространства Араромантизм.

Стилевые признаки индексных знаков, представленных в произведении киноискусства «Умница Уилл Хантинг» реж. Гас Ван Сента (1997)

*Проявление признаков
Множественность и Единство*

Главные действующие лица – «Гений» (Уилл Хантинг), «Профессор» (Ламбо), «Психотерапевт» (Шон), «Лучший друг» (Чакки), «Любимая» (Скайлер). Каждый из этих персонажей подходит под принцип множественности: они имеют собственную историю, характер, проблемы и цели. По мере развития сюжета персонажи начинают взаимодействовать более тесно, и их истории переплетаются. К тому же важный индексный знак – «Кабинет», олицетворяющий собой некое пространство откровений и исповедей, словно церковь. Подобно тому, как в церкви человек может обрести духовное очищение, так и в кабинете Уилл находит путь к своему внутреннему миру. Таким образом, они переходят из принципа множественности в принцип единства, объединяясь в единое, благодаря главному герою – Уиллу Хантингу. Эти признаки являются ключевыми элементами повествования.

Проявление признаков Линейность и Живописность

«Профессор» (Ламбо) является ярким примером линейного персонажа. Он строго следует правилам и стандартам, которые диктуют его профессия и статус. Даже его внешний вид отражает принцип

линейности: строгий костюм, аккуратная причёска, отсутствие лишних деталей. Главный герой «Гений» (Уилл Хантинг) является типичным живописным персонажем. Его внутренний мир наполнен противоречиями и сложностями. Он одновременно гениален и уязвим, агрессивен и раним. Его действия часто непредсказуемы, и мотивы его поступков не всегда очевидны. Внешне он тоже соответствует живописному стилю: небрежная одежда, длинные взъерошенные волосы, постоянно меняющиеся эмоции на лице. Если рассматривать всех персонажей фильма в целом, то можно сказать, что живописность преобладает над линейностью. Большинство персонажей имеют сложные внутренние миры и неоднозначные мотивации. Даже те, кто вначале, кажется, линейными, например, профессор Ламбо, в конце концов проявляют свою внутреннюю сложность и глубину и выходит из своего качества.

*Проявление признаков
Плоскостность и Глубинность*

«Лучший друг» (Чакки) – может являться примером плоскостного персонажа. Он предстает перед нами как верный, поддерживающий друг, его образ довольно однозначен. Хотя Чакки и имеет некоторые внутренние конфликты, связанные с его собственной неуверенностью в будущем, его образ остаётся относительно простым и односложным. Плоскостный принцип проявляет в себе также персонаж «Профессор» (Ламбо) – его роль в фильме однозначна и понятна, также, как и его мотивы.

«Гений» (Уилл Хантинг) – это более глубокий персонаж. Его гений сочетается с глубокой психологической травмой, полученной в детстве. Он испытывает сильные внутренние конфликты, связанные с чувством вины, недоверием к людям и страхом близости. Его поведение зачастую непредсказуемо. «Психотерапевт» (Шон) также является глубинным персонажем. Его прошлое, связанное с утратой жены,

оказывает сильное влияние на его настоящее. Такое сочетание принципов в персонажном строе позволяет держать в фокусе внимания главное. Тем не менее принцип глубинности явно преобладает в фильме, так как даже Чакки, имеет некоторые глубинные черты, связанные с его внутренними чувствами, заботой о будущем и друзьях.

Проявление признаков Ясность и Смутность

В самом начале кинопроизведения, каждый персонаж представлен в достаточно ясном амплу, соответствующим его социальной роли и статусу. Например, «Гений» (Уилл Хантинг) предстаёт перед нами как простой рабочий – уборщик, выполняющий рутинную работу, а по выходным пьющий со своими друзьями в баре, влезая в новые и новые драки. «Профессор» (Ламбо) – уважаемый преподаватель математики, известный своим умом и требовательностью. Однако по мере развития сюжета все меняется. Их смутное прошлое начинает вылезать наружу, добавляя новые оттенки и нюансы в их характеры. Эти «скелеты в шкафу» создают ощущение смутности. Так, Уилл, несмотря на свою скромную должность уборщика, оказывается гениальным математиком и в принципе очень начитанным человеком. Однако его блестящий ум сопровождается глубокими психологическими травмами из детства. Эти травмы заставляют его вести себя иррационально и непредсказуемо, что неоднозначно воспринимается зрителем. Профессор Ламбо, поначалу представленный как жесткий и требовательный педагог, постепенно раскрывается как человек, страдающий от одиночества и утраты смысла жизни. Его страсть к математике и стремление воспитывать молодых талантов оказываются связаны с его собственным поиском самоопределения и стремлением оставить след в мире. Шон, казалось бы, обычный преподаватель психологии, оказывается человеком, пережившим

личную трагедию — потерю любимой жены. Эта потеря оставила глубокие раны в его душе, и его работа с пациентами становится способом справляться с собственным горем. Постепенно мы начинаем видеть в нем не просто профессионала, но человека с богатым внутренним миром и непростым прошлым. Мы узнаем о них нечто новое, что меняет наше представление о них, но при этом многое остается скрытым, оставляя простор для предположений и размышлений. Именно эта смутность и недосказанность делают персонажей фильма такими захватывающими и запоминающимися.

Проявление признаков Закрытость и Открытость

Такой индексный знак, как «Кабинет» психотерапевта Шона можно рассматривать, с одной стороны, как закрытого персонажа. Это пространство организовано и упорядочено, оно предназначено для поддержания определенной структуры и дисциплины в процессе терапии. Однако внутри этого замкнутого пространства происходит открытие границ и освобождение от внутренних ограничений. Персонажи, попадающие в этот кабинет, начинают раскрываться, преодолевать себя, делиться своими тайнами и страхами, обретая веру в бесконечную свободу.

Закрытость наиболее явно проявляется в характере самого Уилла. В начале фильма он ведёт замкнутый образ жизни, скрывая свои таланты и внутренний мир от окружающих. Эта закрытость выражается в его защитных механизмах: сарказме, агрессии и уклончивых ответах. Уилл неохотно делится своими чувствами и мыслями, опасаясь, что это сделает его уязвимым. Его внутренний барьер служит защитой от боли и разочарований, которые он испытал в детстве. Но постепенно происходит трансформация персонажа, когда он наконец открывается, показывает свои истинные чувства и переживания.

Данные индексные знак наиболее всего демонстрирует, как гармонично переплетены принципы закрытости и открытости в этом кинопроизведении.

Заканчивая, анализ индексных знаков, можно отметить, что уклон делается в сторону романтических стилевых признаков пространства Ареаромантизм, хоть и не отрицает некоторые классицистические принципы.

Стилевые признаки суммативно-иконических знаков, представленных в произведении киноискусства «Умница Уилл Хантинг» реж. Гас Ван Сента (1997)

*Проявление признаков
Множественность и Единство*

Можно выделить несколько главных суммативно иконических сумм персонажей: «Гений» + «Психотерапевт», «Гений» + «Психолог», «Гений» + «Лучший друг», «Гений» + «Любимая», «Гений» + «Кабинет».

С одной стороны, эти персонажи имеют свои собственные мотивы, цели и конфликты, которые делают их уникальными и независимыми элементами повествования. С другой стороны, несмотря на индивидуальность каждого персонажа, все они связаны между собой через главного героя – Уилла Хантинга. Их судьбы переплетаются и взаимодействуют именно благодаря ему. «Психотерапевт» помогает «Гению» справиться с внутренними демонами, работая над его психологическим состоянием. «Лучший друг» поддерживает товарища, несмотря на его проблемы, пытаясь направить его на правильный путь. «Любимая» становится катализатором изменений в жизни Уилла, заставляя его задуматься о будущем и отношениях. Таким образом, хотя каждый персонаж имеет свою собственную линию развития, их взаимодействие с Уиллом объединяет их в единую структуру сюжета. Через эти взаимодействия зрители узнают больше об индивидуальных чертах каждого героя, а сами герои влияют на жизнь Уилла и помогают ему измениться. Только в единении поистине можно узнать этих

персонажей, поэтому в данной стилевой паре преобладает именно этот принцип, но он не отрицает принцип множественности.

Проявление признаков Линейность и Живописность

Отношения «Гения» с «Профессором» построены на строгих правилах и обязательствах. Профессор является представителем системы, которая требует от Уилла соблюдения определенных условий, чтобы избежать тюремного заключения. Эти условия включают регулярные встречи с психотерапевтом и выполнение задач по математике. Линейность проявляется в том, что каждое действие Уилла должно соответствовать установленным правилам. Взаимоотношения с профессором строго регламентированы, что создает ощущение прямолинейности и предсказуемости. Это взаимодействие напоминает чертеж, где каждая линия имеет свое место и назначение.

В отличие от отношений с профессором, связь «Гения» и «Любимой» наполнены эмоциями, чувствами и глубокими переживаниями. Их общение окрашено различными оттенками эмоций: радость, любовь, страсть, тревога, страх перед будущим. Эти чувства словно краски на холсте, создавая живую и многогранную картину их отношений. Живописность особенно заметна в сценах, где Уилл и Скайлер проводят время вместе. Например – романтическая сцена, где их тела сливаются в одно целое. Эта сцена наполнена нежностью и страстью, и в ней нет места четким контурам и границам. Контуров их тел размываются, превращаясь в единый образ, символизирующий слияние душ и сердец.

В фильме «Умница Уилл Хантинг» принципы линейности и живописности находят отражение в разных типах взаимоотношений главного героя.

*Проявление признаков
Плоскостность и Глубинность*

Отношения «Гения» и «Лучшего друга» остаются практически неизменными

на протяжении всего фильма. Они основаны на многолетней дружбе, доверии и взаимной поддержке. Чакки всегда рядом с Уиллом, готов помочь ему в любой ситуации. Их дружба прочная и надежная, она не претерпевает значительных изменений. Этот тип взаимодействия можно сравнить с плоской поверхностью, где все элементы находятся на одном уровне, без резких перепадов и неожиданностей. Чакки остается верным своему другу, несмотря ни на что, и их отношения сохраняют ту же теплоту и семейную атмосферу, которую они имели изначально. Здесь отсутствует динамика и движение вперед, характерные для других взаимоотношений Уилла.

В отличие от дружбы с Чакки, отношения Уилла с «Психотерапевтом» и «Любимой» развиваются и углубляются по мере продвижения сюжета. Взаимодействие с этими персонажами открывает новые аспекты личности Уилла и способствует его личностному росту. Психотерапевтические сессии с Шоном становятся важным этапом в жизни Уилла. Сначала он сопротивляется попыткам Шона помочь ему, но постепенно начинает открываться и делиться своими мыслями и чувствами. Этот процесс можно сравнить с прорывом в глубину, когда Уилл начинает осознавать свои внутренние страхи и травмы. Шон помогает ему преодолеть барьеры и найти новый смысл в жизни. Отношения Уилла со Скайлер также развиваются и углубляются. Изначально они кажутся легкими и беззаботными, но по мере того, как Уилл открывается ей, их связь становится глубже и значимее. Скайлер заставляет Уилла задуматься о своем будущем и своих чувствах, что приводит к значительным изменениям в его восприятии мира. Любовь к девушке становится движущей силой, побуждающей «Гения» двигаться вперед и преодолевать свои страхи. «Кабинет» становится символом внутреннего путешествия Уилла. Когда он впервые входит туда, он видит лишь поверхность —

стены, мебель, предметы интерьера. Но по мере прохождения терапий он начинает погружаться в глубины своего сознания, исследуя свои детские травмы, страхи и комплексы. Таким образом, кабинет превращается из простого физического пространства в метафорическую глубину, в которой происходят важные изменения. Принцип глубинности в отношении Уилла к «Кабинету» психотерапии проявляется в постепенном переходе от внешнего к внутреннему, от поверхности к глубине. В итоге в суммативно-иконических знаках преобладает принцип глубинности, однако не отрицает присутствие принципа плоскостности.

Проявление признаков Ясность и Смутность

Отношения «Гения» с «Профессором» отличаются чёткостью и прозрачностью целей. Профессор ставит перед Уиллом конкретные задачи и требования, связанные с решением математических проблем и посещениями психотерапевта. Для профессора важно, чтобы Уилл использовал свой потенциал и избежал тюрьмы. Эти ожидания ясны и понятны, и Уилл знает, что от него требуется. Ясность проявляется в том, что профессор не скрывает своих намерений и открыто говорит о последствиях невыполнения условий. Нет никаких скрытых мотивов или двусмысленностей в их общении. Все ясно и доступно, что делает взаимодействие с профессором простым и понятным.

Тем не менее взаимодействия «Гения» с «Психотерапевтом» и «Любимой» характеризуются большей неопределённостью и иррациональностью. Психотерапия с Шоном начинается с сопротивления Уилла, который не сразу понимает, зачем ему нужно откровенничать и раскрывать свои внутренние переживания. Сеансы терапии полны неоднозначных моментов, когда Уилл борется с самим собой, пытаясь понять, что именно он чувствует и почему. Смутность также присутствует в отношениях Уилла со

Скайлер. Хотя их роман развивается быстро и страстно, Уилл испытывает сомнения относительно будущего этих отношений, а потому также может вести себя непонятно, иррационально.

Хотя оба принципа присутствуют в фильме, смутность играет более важную роль в развитии характера Уилла и его взаимоотношений с окружающими. Именно через борьбу с неясностью и неопределённостью Уилл проходит путь личного роста и самопознания.

Проявление признаков Закрытость и Открытость

«Гений» в начале фильма избегает глубоких эмоциональных связей, предпочитая держаться на расстоянии от людей. Даже с лучшими друзьями, такими как Чакки, он сохраняет определённую дистанцию, не позволяя им слишком глубоко проникнуть в его душу. Открытость начинает проявляться по мере того, как Уилл вступает в контакт с другими персонажами, особенно с «Психотерапевтом» и «Любимой». Со временем он начинает открывать свои чувства и переживания, что свидетельствует о росте доверия и готовности к изменениям. Сессии с Шоном становятся ключевым моментом, когда Уилл начинает снимать свои защитные маски и откровенно говорить о своих травмах и страхах. Шон, в свою очередь, проявляет терпение и понимание, что помогает юноше почувствовать себя в безопасности и открыться. Отношения с Скайлер также способствуют развитию открытости. Несмотря на первоначальные сомнения и страхи, Уилл постепенно позволяет себе испытывать настоящие чувства и привязанность. Любовь к Скайлер становится катализатором его внутренних изменений, побуждая его к открытому выражению своих эмоций.

Таким образом в кинопроизведении принципы закрытости и открытости играют ключевую роль в развитии характера Уилла и его взаимоотношений с окружающими.

Стилевые признаки интегрально-иконических знаков, представленных в произведении киноискусства «Умница Уилл Хантинг» реж. Гас Ван Сента (1997)

Главная художественная идея фильма «Умница Уилл Хантинг» заключается в том, чтобы продемонстрировать такую картину мира, в которой истинное счастье и смысл жизни находятся внутри каждого человека, вне зависимости от внешних ожиданий и давления общества. Кинопроизведение рассказывает историю про молодого парня Уилла Хантинга, обладающего выдающимися интеллектуальными способностями, которые позволяют ему с легкостью решать сложнейшие математические задачи и даже превосходить профессоров. Однако, это история не про успешного гения. Не смотря на этот блестящий ум, он оказывается совершенно беспомощным перед своими внутренними проблемами и эмоциями. Его прошлое, наполненное болью и травмой, настолько сильно влияет на его настоящее, что он не может самостоятельно найти выход из внутреннего кризиса. Он живет в тени, избегая ответственности и серьезных отношений, предпочитая оставаться в зоне комфорта, пусть и ограниченной. Однако встреча с психотерапевтом Шоном и любовь к девушке открывает перед ним новые горизонты. Через взаимодействие с этими людьми Уилл начинает понимать, что настоящая свобода и радость приходят только тогда, когда мы выбираем себя и свои мечты, а не следуем чужим ожиданиям. Он осознает, что его настоящие задачи, которые надо решать лежат не в области математики или науки, а в сфере его личных переживаний и эмоций. Только пройдя через этот болезненный процесс осмысления и принятия себя, Уилл наконец обретает свободу и способность двигаться дальше. В итоге фильм показывает, что путь к самопознанию и самореализации невозможен без поддержки близких людей, которые помогают нам увидеть наши сильные стороны и преодолеть страхи. Но

самое главное, о чем хочет сказать этот фильм — это про важность слушать свое сердце и делать выбор, исходя из собственных желаний и ценностей, а не под давлением внешних факторов.

Хотя фильм сохраняет структурированную линейность повествования, живописность играет доминирующую роль в передаче главной художественной идеи. Именно через эмоциональную глубину, атмосферу и субъективность восприятия зритель проникается историей Уилла и его борьбой за самопознание. Живописность позволяет зрителю ощутить сложность и многогранность человеческой души, что является ключевым элементом в понимании основной мысли фильма. Главенство глубинности в фильме обусловлено тем, что основная тема «Умницы Уилл Хантинг» — это борьба за самопознание и преодоление прошлого. Весь сюжет направлен на то, чтобы показать, как Уилл движется от состояния ограниченности к состоянию готовности к изменениям. Глубинность здесь выступает как вектор движения вперед, символ прогресса и личного роста. Начав с состояния плоскостности, Уилл постепенно переходит к глубинности, что отражает его внутреннее развитие и борьбу за лучшее будущее. Весь сюжет направлен на то, чтобы показать, как главный герой движется от состояния замкнутости и ограниченности к состоянию открытости и готовности к изменениям. Открытость преобладает над закрытостью здесь выступает как вектор движения вперед, символ прогресса и личного роста. В фильме «Умница Уилл Хантинг» больше всего проявляется принцип единства. Хотя каждый персонаж и событие имеют свою индивидуальность и значение, они существуют прежде всего в контексте общего замысла. Единство выражается в том, что все элементы сюжета направлены на достижение одной цели — помочь Уиллу пройти путь самопознания и трансформации. «Гений» часто поступает

вопреки здравому смыслу, что вызывает недоумение у окружающих. Его поступки, такие как уход от Скайлер или отказ от работы, кажутся нелогичными и необъяснимыми, что добавляет элемент смутности в его характер. В фильме «Умница Уилл Хантинг» оба принципа присутствуют, но смутность играет более значимую роль. Хотя основная тема фильма ясна и понятна, внутренняя борьба Уилла и его метаморфозы делают его образ сложным и многогранным. Таким образом, художественная идея фильма «Умница Уилл Хантинг» успешно интегрирует принципы ясности и смутности. Ясность помогает зрителю понять основную тему и направление сюжета, в то время как смутность добавляет глубины и сложности образу главного героя.

Подводя итог анализа иконических знаков, можно отметить, что уклон делается в сторону романтических стиливых признаков пространства *Ареаромантизм*, при этом не отрицая в полной мере классицистические принципы. Тем самым кинопроизведение «Умница Уилл Хантинг» представляет «рядовое» произведение, приближенное больше к «стилевому образцу», нежели к «шедевр» и располагается в системе произведений искусств в *стилевом пространстве Ареаромантизма*.

Выводы

Весь стиливой анализ фильма «Умница Уилл Хантинг» реж. Гас Ван Сент (1997) позволил нам определить его стиливую принадлежность и место. Благодаря поэтапному анализу материальных, индексных и иконических знаков, мы смогли выявить ключевые характеристики визуального языка фильма.

Главная художественная идея фильма «Умница Уилл Хантинг» заключается в демонстрации того, что истинное счастье и смысл жизни находятся внутри каждого человека, независимо от внешних ожиданий и давления общества. История Уилла Хантинга, обладающего

выдающимся интеллектом, но страдающего от внутренних проблем и травм, раскрывает сложный путь самопознания и поиска свободы. Встреча с психотерапевтом Шоном и отношения с девушкой помогают Уиллу осознать, что его главные задачи связаны не с математикой, а с личными переживаниями и эмоциями. Пройдя через болезненный процесс осмысления и принятия себя, Уилл обретает свободу и возможность двигаться вперед. Живописность в фильме играет доминирующую роль в передаче этой идеи, позволяя зрителю почувствовать эмоциональную глубину и субъективность восприятия истории Уилла. Главенство глубинности отражает борьбу за самопознание и преодоление прошлого,

показывая прогресс и личный рост главного героя. Единство всех элементов сюжета направлено на достижение общей цели — помочь Уиллу в прохождении пути трансформации. Смутность в образе Уилла добавляет сложности и многогранности его персонажу, хотя общая тема фильма остается ясной и понятной. Романтические признаки пространства, присутствующие в фильме, подчеркивают стремление к свободе и поиску истинного «Я». В целом, «Умница Уилл Хантинг» представляет собой произведение, близкое к стилевому образцу, расположенное в стиле Араромантизма, что делает его важным и значимым вкладом в кинематографическое искусство.

Библиографический список

1. Блок доктора Демкина. Психологический анализ фильма «Умница Уилл Хантинг» [Электронный ресурс] // Статьи о психологии и психодиагностике. – 2020. – URL: <https://onkto.ru/blog/psychoterapia/psikhologicheskij-analiz-filma-umnitsa-uill-khanting>
2. Комаров, А. Культовое кино и рискованные эксперименты Гаса Ван Сента [Электронный ресурс] / А. Комаров. – 2022. – 23 июля. – URL: <https://kinoreporter.ru/kultovoe-kino-i-riskovannye-eksperimenty-gasa-van-senta/>
3. Корнеев, А. Г. Экранное произведение как форма научного знания [Текст] / А. Г. Корнеев // Проблемы современного образования. – 2023. – № 3. – С. 22–33.
4. Мазниченко, М. А. и др. Репрезентация мифологем образования одарённых детей в искусстве, научном дискурсе, педагогической практике [Текст] / М. А. Мазниченко и др. // Science for Education Today. – 2021. – Т. 11. – № 3. – С. 59–80.
5. Неклюдова, Л. В. Кинотренинг как метод развития эмоционального интеллекта учащихся допрофессиональной психолого-педагогической подготовки [Текст] / Л. В. Неклюдова // Проблемы современного образования. – 2024. – № 4. – С. 196–210.
6. Обжорин, А. М., Осокина, Е. А. «Любовь словами героев кино»: анализ понятия «Любовь» в популярных фильмах [Текст] / А. М. Обжорин, Е. А. Осокина // Метеор-Сити. – 2016. – № 3. – С. 3–14.
7. Серёдкина, Н. Н., Кистова, А. В., Пименова, Н. Н. «Фриз жизни» Эдварда Мунка: философский и художественный анализ [Текст] / Н. Н. Серёдкина, А. В. Кистова, Н. Н. Пименова // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. – 2019. – Т. 12. – № 7. – С. 1295–1315.
8. Тарасова, М. Диалог в пространстве художественной культуры: взаимодействие языков живописи и кино [Текст] / М. Тарасова // Обсерватория культуры. – 2015. – № 1. – С. 30–34.
9. Тарасова, М. В. Теория и практика диалога зрителя и произведения искусства [Электронный ресурс] / М. В. Тарасова. – Litres, 2022.
10. Тарасова, М. В. Теория и практика диалога зрителя и произведения искусства [Текст] / М. В. Тарасова // Сибирский федеральный университет. – 2015. – С. 236.

References

1. Block of Doctor Demkin. (2020). Psychological analysis of the film “Good Will Hunting”. Articles on psychology and psychodiagnostics. URL: <https://onkto.ru/blog/psychoterapia/psikhologicheskij-analiz-filma-umnitsa-uill-khanting>
2. Komarov, A. (2022, July 23). Cult cinema and risky experiments of Gus Van Sant. URL: <https://kinoreporter.ru/kultovoe-kino-i-riskovannye-eksperimenty-gasa-van-senta/>
3. Korneev, A. G. (2023). The screen work as a form of scientific knowledge. *Problems of Modern Education*, (3), 22–33.
4. Maznichenko, M. A., et al. (2021). Representation of the mythologemes of gifted children’s education in art, academic discourse, and pedagogical practice. *Science for Education Today*, 11(3), 59–80.
5. Neklyudova, L. V. (2024). Cinematherapy training as a method for developing emotional intelligence in pre-professional psycho-pedagogical education. *Problems of Modern Education*, (4), 196–210.
6. Obzhorin, A. M., & Osokina, E. A. (2016). «Love through the words of film heroes»: Analysis of the concept of “Love” in popular films. *Meteor-City*, (3), 3–14.
7. Seredkina, N. N., Kistova, A. V., & Pimenova, N. N. (2019). “The Frieze of Life” by Edvard Munch: Philosophical and art analysis. *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*, 12(7), 1295–1315.
8. Tarasova, M. (2015). Dialogue in the space of artistic culture: Interaction between the languages of painting and cinema. *Observatory of Culture*, (1), 30–34.
9. Tarasova, M. V. (2015). Theory and practice of the dialogue between the viewer and the work of art. *Siberian Federal University*, 236.
10. Tarasova, M. V. (2022). Theory and practice of the dialogue between the viewer and the work of art. Litres.