УДК 008

«Звездные войны» как феномен современной массовой культуры

Сошников Александр Евгеньевич

Кандидат педагогических наук, доцент, Самарский государственный институт культуры, 443010, Российская Федерация, Самара, ул. Фрунзе, 167; e-mail: soshnikov.alex@ mail.ru

Федорчук Елена Сергеевна

Студент,

Самарский государственный институт культуры, 443010, Российская Федерация, Самара, ул. Фрунзе, 167; e-mail: dekabrikat@gmail.com

Аннотация

В статье анализируется киносага "Звездные войны" как феномен киноиндустрии и массовой культуры, объединивший миллионы фанатов по всему миру. Статья обращает внимание на философские и мифологические аспекты в фильмах "Звездные войны", указывая на архетипы героев, параллели с философскими учениями и религиозными концепциями. Особое внимание уделено анализу философии во вселенной "Звездных войн", сопоставлению с идеями стоицизма, даосизма и других философских учений. Также подчеркивается влияние данной кинопродукции на массовую культуру, в том числе на появление новых мировоззрений и религиозных движений, таких как Джедаизм.

Для цитирования в научных исследованиях

Сошников А.Е., Федорчук Е.С. «Звездные войны» как феномен современной массовой культуры // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 4А. С. 302-306.

Ключевые слова

Массовая культура, кинофранциза, «Звездные войны», космическая опера, новые религиозные движения.

Введение

«Звездные войны», кинофранциза, десятилетиями привлекавшая внимание зрителей, давно известна своими темами и повествованием. Однако за поверхностной развлекательной ценностью скрывается глубокий смысл. Проект, созданный Джорджем Лукасом, внес новизну и стал толчком в развитии жанра космической оперы. Фантастические герои, говорящие роботы, мастер Йода, запомнились зрителю при просмотре «Звездных Войн». В настоящее время кинофранциза получила широкую известность и объединила больше 15 миллионов фанатов в Европе [Джонс, 2019, с. 159].

«Звездные войны» становятся образцом для изобретения космических кораблей, формирования новой философии и религии, феноменом в жанре космической оперы, а также неким драматургическим примером для будущих специалистов кинопроизводства.

Основная часть

Джордж Лукас вдохновился книгой «Тысячеликий герой» американского культуролога Джозефа Кэмпбелла. Кэмпбелл, изучая мифологию, нашел нечто общее, а именно – историю пути героя. Произведение Джозефа Кэмпбелла созвучны с морфологией «Волшебные сказки» Владимира Яковлевича Проппа. В своей книге В.Я. Пропп утверждает, что в волшебной сказке присугствует 31 функция, многие из которых – парные: например, запрет – нарушение, преследование – спасение. Рассматривая фильмы Дж. Лукаса в контексте исследований об архетипах Дж. Кэмпбелла и К.Г. Юнга, обнаруживаем архетипы, которыми являются герой – это Люк Скайуокер и наставники – Йода, Оби–Ван Кеноби. К примеру, у Люка Скайуокера – тенью является Дарт Вейдер. Тень – часть героя, которую Скайоукер не искоренит, но может контролировать и управлять ею.

В течение пятидесяти лет с момента появления «Звездные войны» остаются интересными зрителям кинематографа по всему миру. До Джорджа Лукаса в жанре космической оперы создавали кино в основном для подростков: межгалактические приключения, акценты на космических сражениях, простые сюжеты.

Однако, в ходе исследования, мы выяснили, что драматургия в «Звездных войнах» гораздо сложнее. Режиссер постоянно обращается к философским системам и мифологическим сюжетам: примером тому является Энакин Скайуокер — падший ангел. Если коснуться философии, то здесь стоицизм или философия самураев перекликаются с философским мировоззрениям джедаев. В частности, созвучие с философий стоицизма в том, что стоики учили спокойно принимать то, на что невозможно повлиять.

Кодекс джедая также созвучен с философией самураев. Они тоже проходили строгое обучение, а световые мечи напоминают самурайские. Преданность делу, спокойное отношение к смерти — вот принцип самураев, по таким же убеждениям живут джедаи. Как и учителя самураев, Совет Ордена Джедаев не рассчитывает на светлую природу своих учеников, наоборот обучение напоминает «дрессировку». Добро становится результатом не личной воли, а строгой дисциплины.

Гераклит предлагал «Логос» — общий космический порядок, который поддерживает изменчивый мир. В даосизме схожим философским значением обладает Дао или путь. Во вселенной звездных войн тоже есть такое начало — сила. Оби-Ван Кеноби говорил о Силе: «Это энергетическое поле, создающее всё живое…» В первой трилогии сила очень близка по смыслу

[&]quot;Star Wars" as a phenomenon of modern mass culture

к «Дао» — сила сама по себе не положительная и не отрицательная — это то, что лежит в основе всего космоса, единое целое. Только тот, у кого в клетках присутствуют симбиотические существа - медиахлорианы, взаимодействуют с силой. Но одного этого недостаточно, только с помощью специальных практик Джедай способен соединиться с Единым.

На темной стороне силы находятся ситхи. Туда их ведут страсти, гнев, ненависть и страх. Подобные эмоции также становятся источниками силы, при помощи которых можно обрести власть.

Лукас не делит героев на положительных и отрицательных, на светлое и темное — герой сам выбирает к какой стороне присоединиться. Подобная идея обеспечила саге любовь аудитории, но вместе с тем дополнила политическую плоскость этой космической истории.

Первая черта феномена звездных войн в массовой культуре — это создание философии мира, сюжета и героев. Перейдем к деталям феноменальной кинокартины: Одним из элементов этой «иной действительности» являются вымышленные языки, на которых говорят разные расы в «Звездных войнах», одними из ярких представителей являются Эвоки и дроид R2D2. Артланги — вымышленные языки, созданные для литературных произведений и кино. В «Звездных войнах» помимо диалектов и акцентов существовал главный галактический язык. Также присутствуют диалекты: гунганский, кореллианский, неймодианский, калишский, корусантский.

Джордж Лукас привнёс в кино не только моду на постмодернизм и фантастику. Новшества начинаются с первых же кадров: у фильма нет начальных титров. Продолжая тему погружения зрителя, стоит отметить появление новых технологий: для фильма «Звездные войны, эпизод I — Призрачная угроза», премьера которого состоялась в 1999 году, возникла необходимость создать новую конфигурацию реальности, воплотившуюся в системе Dolby Digital-Surround EX 6.1. Звук получил подлинную объемность с добавлением таких новых впечатляющих эффектов, как, например, панорамирование звука на 360°.

Таким образом, «Звездные Войны» становятся феноменом не только в искусстве жанра космической оперы, но и в лингвистике, кинопроизводстве и киноиндустрии в целом.

«Звёздные войны» занимают второе место в истории по общим кассовым сборам среди всех кинофранциз. В 2020 году общая стоимость францизы «Звёздных войн» оценивалась в 70 миллиардов долларов США и в настоящее время она является пятой самой кассовой медиафранцизой [Джонс, 2019, с. 130]. «Звездные войны» оказали огромное влияние на массовую культуру, помимо появления в продаже соответствующей атрибутики, создания сериалов, сиквелов и приквелов данной Вселенной, регулярно проводятся публичные, массовые мероприятия. Одним из самых знаменитых является фестиваль - Star Wars Celebration, основанный в 1999 году. Здесь есть всё, что желает истинный поклонник медиафранцизы: целый этаж, заполненный сувенирами по «Звёздным войнам», толпы косплееров, дроиды, автограф-сессии со звёздами и актёрами второго плана.

На волне выхода первых эпизодов, вышедших в 1970х годах, создается молодежная субкультура, которая в последующем становится новым религиозным движением, сформированным на идеях фантастической киноэпопеи — джедаизм. Участники движения копируют элементы одежды, символику, этические нормы, представленные в «Звездных войнах», считают себя членами ордена. Основными носителями субкультуры становятся члены фанатского клуба, большинство из которых являются молодыми людьми, которые более открыты для новых форм мировоззрения. Основная декларируемая цель джедаев — служение другим через акты благотворительности, намерение оказывать добровольную, бескорыстную

помощь, занятие активной гражданской позиции. В результате британское министерство зарегистрировало новое религиозное движение (код 8968) — Jedi Knight («Рыцарь Джедай»).

Заключение

Таким образом, исходя из исследования, можно сделать вывод, что среди молодого поколения «Звездные войны» до сих пор остаются актуальными, медиафраншиза стала социальным феноменом, так как подтолкнула зрителей на создание новой религиозной философии — джедаизм, на Западе в календаре появляется официальный международный праздник «День Звездных Войн». Вселенная оказывает положительное влияние на массовую культуру, так как благодаря медиафраншизе поклонники стремятся разрабатывать новые технологии, интересуются фантастикой и организовывают не только выставки и фестивали, но и благотворительные акции. К феноменальным чертам кинокартины также относятся: создание искусственного языка, создание различных рас, например, эвоки, что свидетельствует о детализации мира киновселенной, разнообразный мир, например, территория галактики — «Внешнее кольцо», а также наличие философии и религии в фильме. И как следствие, мы вновь убеждаемся в том, что медиафраншиза оказывает огромное влияние на современное искусство, массовую культуру и общество.

Библиография

- 1. Джонс Б. Д. Джордж Лукас. Путь Джедая / Джонс Б. Д. Эксмо, 2019.
- 2. Капуто Д. Религия Звездных войн//Философско-литературный журнал «Логос» 2014. С. 131-140.
- 3. Лапшин Василий Андреевич Джедаизм // Знание. Понимание. Умение. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dzhedaizm (дата обращения: 20.04.2024).
- 4. Муртазина Д. Р. Фильм «Звездные войны» глазами советских критиков// Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология 2016. С. 72-76.
- 5. Седых О. М. Джозеф Кэмпбелл и зигзаги неомифологизма: от феномена «Звездных Войн» к алгоритму сторителлинга// Вестник Московского университета. Серия 7. Философия 2019. С. 77-92.
- 6. Слесова Е. А. Специфика объективации концепта «противостояние» в киноконтексте «Звездных войн»: Стилистический аспект// Балтийский гуманитарный журнал 2021. С. 341-345.
- 7. Философия «Звездных войн» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://artforintrovert.ru/materials/tpost/n1jdfrrfa1-filosofiya-zvezdnih-voin Дата обращения 08.04.2024
- 8. Философия Звездных Войн [Электронный ресурс] Режим доступа: https://clck.ru/34JnsS Дата обращения: 04.04.2024
- 9. Irwin W., Johnson D. K. (ed.). Introducing philosophy through pop culture: from Socrates to Star Wars and beyond. John Wiley & Sons, 2022.
- 10. Jenkins H., Peters-Lazaro G., Shresthova S. (ed.). Popular culture and the civic imagination: Case studies of creative social change. NYU Press, 2020.

"Star Wars" as a phenomenon of modern mass culture

Aleksandr E. Soshnikov

PhD in Pedagogy, Associate Professor, Samara State Institute of Culture, 443010, 167 Frunze str., Samara, Russian Federation; e-mail: soshnikov.alex@mail.ru

Elena S. Fedorchuk

Student,
Samara State Institute of Culture,
443010, 167 Frunze str., Samara, Russian Federation;
e-mail: dekabrikat@gmail.com

Abstract

The article analyzes the "Star Wars" film saga as a phenomenon of the film industry and mass culture, which united millions of fans around the world. The article draws attention to the philosophical and mythological aspects in the Star Wars films, pointing to the archetypes of the characters, parallels with philosophical teachings and religious concepts. Special attention is paid to the analysis of philosophy in the Star Wars universe, comparison with the ideas of Stoicism, Taoism and other philosophical teachings. The influence of this film production on popular culture, including the emergence of new worldviews and religious movements such as Jedaism, is also emphasized.

For citation

Soshnikov A.E., Fedorchuk E.S. (2024) «Zvezdnye voiny» kak fenomen sovremennoi massovoi kul'tury ["Star Wars" as a phenomenon of modern mass culture]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (4A), pp. 302-306.

Keywords

Popular culture, film franchise, Star Wars, space opera, new religious movements.

References

- 1. Jones B. D. George Lucas. The Path of the Jedi / Jones B. D. Eksmo, 2019.
- 2. Caputo D. The Religion of Star Wars // Philosophical and Literary Journal "Logos" 2014. P. 131-140.
- 3. Lapshin Vasily Andreevich Jediism // Knowledge. Understanding. Skill. 2017. No. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dzhedaizm (date of access: 04/20/2024).
- 4. Murtazina D. R. The film "Star Wars" through the eyes of Soviet critics // Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Series: Literary criticism. Linguistics. Cultural studies 2016. P. 72-76.
- 5. Sedykh O. M. Joseph Campbell and the Zigzags of Neo-Mythologism: From the Phenomenon of "Star Wars" to the Storytelling Algorithm // Bulletin of Moscow University. Series 7. Philosophy -2019. -P. 77-92.
- 6. Slesova E. A. Specifics of the Objectification of the Concept of "Confrontation" in the Film Context of "Star Wars": Stylistic Aspect// Baltic Humanitarian Journal 2021. P. 341-345.
- 7. Philosophy of Star Wars [Electronic resource] Access mode: https://artforintrovert.ru/materials/tpost/n1jdfrrfa1-filosofiya-zvezdnih-voin Date of access 04/08/2024
- 8. Philosophy of Star Wars [Electronic resource] Access mode: https://clck.ru/34JnsS Date of access: 04/04/2024
- 9. Irwin, W., & Johnson, D. K. (Eds.). (2022). Introducing philosophy through pop culture: from Socrates to Star Wars and beyond. John Wiley & Sons.
- 10. Jenkins, H., Peters-Lazaro, G., & Shresthova, S. (Eds.). (2020). Popular culture and the civic imagination: Case studies of creative social change. NYU Press.