

Марусич Е., магистрантка ФЗО
БГУ культуры и искусств
Научный руководитель – Ратников Г.В.,
канд. искусствоведения, профессор

ЛИЧНОСТЬ АВТОРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ФИЛЬМОВ А.ТАРКОВСКОГО)

Творчество Андрея Тарковского – особый мир, полный тайн, загадок и странностей. Контуры его художественного мира смыкаются с философией, мифологией, поэзией, живописью. Тарковский предстаёт перед нами как продолжатель традиций классического русского искусства, и сам с полным правом может быть назван классиком. Тарковский своими фильмами поставил перед современниками самые существенные вопросы бытия, которые всегда тревожили человечество: на что может претендовать человек и где те границы, за которыми кончаются его предельные возможности и начинаются права судьбы?

Многие выдающиеся мастера (Толстой, Горький, Бергман, Феллини, и др.) в своих произведениях используют тему детства. Детскими воспоминаниями пронизаны и картины Андрея Тарковского “Иваново детство” и “Зеркало”. У “Иванова детства” своя родословная. Сны, использованные в “Ивановом детстве” — реальные сны Тарковского. Это воспоминания детства: и грузовик с яблоками, который рассыпался по земле, и мокрые от дождя лошади, дымящиеся на солнце, и даже слова – “Мама, там кукушка!”. Он всегда оставался верен своим принципам: снимать нужно то, что пережил, почувствовал, выносил...

В фильме “Иваново детство” по отношению к рассказу Владимира Богомолова “Иван” использована обратная перспектива: не Иван на войне увиден глазами лейтенанта, а война увиденна глазами Ивана. Фильм начинается с просвеченной летним солнцем идилии: далекое кукование кукушки, бабочка,

порхающая вокруг белоголового мальчишки, пушистая и чуткая мордочка косули, глядящая с экрана большими прозрачными глазами, ласковая улыбка на милом материнском лице... Образы детства и тишины, образы света, мира, счастья. И война. Война видится в фильме не в бытовом обличье. Слышится не из рупора радиоприемника, не с воем самолетов и пулеметными очередями, она обозначена смертью и разрушением, которые, ворвавшись в мирный быт, и сами становились бытом. Пейзаж войны у Тарковского не столько документален, сколько субъективен, метафоричен. В фильме свой беспощадный климат; пейзаж - это образ войны в навсегда потрясенном воображении. Мертвый, чёрный лес по колена в воде. И сам Иван - уже не белоголовый мальчишка, беспечно бегущий за бабочкой, а разведчик, тайком пробирающийся по родной земле среди черных стволов и печальных болот волчонок, подозрительный и замкнутый даже со своими. Тарковский писал о фильме: “В “Ивановом детстве” я пытался анализировать... состояние человека, на которого воздействует война. Если человек разрушается, то происходит нарушение логического развития, особенно когда касается психики ребенка... Он (герой фильма) сразу представился мне как характер разрушенный, сдвинутый войной со своей нормальной оси. Бесконечно много, более того — все, что свойственно возрасту Ивана, безвозвратно ушло из его жизни. А за счет всего потерянного — приобретенное, как злой дар войны, сконцентрировалось в нем и напряглось”.

Другой фильм - “Зеркало” - автобиографичен в самом прямом смысле слова. Лирический герой - сам Андрей Тарковский, мать - это его мать, а отец - это его отец, поэт Арсений Александрович Тарковский. Он читает собственные стихи:

Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявленье...

Болезненным для режиссёра был процесс превращения семейной драмы в кинопроизведение. Уход отца из семьи вероятно вызывал у Андрея нечто похожее на чувство сиротства. Факт личных переживаний становится драматическим вариантом детской судьбы, наказанием без вины. Художник старается переосмыслить реальность прошлого, достоверно воссоздавая атмосферу и реальную среду а детских лет, образы которой навсегда запечатлились в памяти. В фильме "Зеркало" два больших временных пласта - время, когда герой вспоминает и в котором он умирает, и времена этих воспоминаний. Но эти детские сновидения и воспоминания - пожар, маленькая сестра, мистически повторяющееся сновидение, когда ветер сбивает со стола вазу и шумит лес, перекликаются и пересекаются со сновидениями-воспоминаниями матери. Одно из первых мистических эпизодов-сновидений, - мать моет голову, ей на голову обрушивается с потолка вода; образ разрушающегося дома - погибающего государства, тут и война, и 37-й год. Каждый эпизод, всплывающий в памяти героя и его матери, - это и эпизод личной жизни, и зеркала исторической реальности. Это два зеркала, поставленные друг против друга, они ведут в бесконечность.

“Андрей Рублев” – экранное покаяние России за жертвоприношение во имя недостижимой цели, откровение советского кинематографа в эпоху социализма. Режиссер смог сказать свое слово о народе, о его душе и страданиях, о его таланте и стремлении к красоте. Каждая из восьми частей фильма несёт свою тему, они сливаются в целостный образ, художественную мысль автора. Единство фильма не только в фигуре Рублёва, образ которого проходит через все события. Художник принимает на свои плечи страдания земли русской, постигает жизнь, познаёт себя. В фильме пульсирует напряжение души автора, ведь в этом фильме автор – Тарковский – не только Рублёв, он и летающий мужик, которому принадлежит вся земля и всё небо; он и скоморох, не знающий страха перед властью; он и Бориска, знающий секрет колокольного

звона; он и монах-художник, которому предстоит создать знаменитую “Троицу”. “Андрей Рублев” и поздние картины Тарковского – это аналогия экранной Троицы для человечества. Как Бориска неистово отыскивал художественную глину для колокола, так и Тарковский формировал свой стиль. Известно, что Тарковский был религиозным человеком, что его стремление к духовности имело природу, свойственную русской душе.

Все фильмы А. Тарковского можно узнать безошибочно. Две последние ленты “Ностальгия” и “Жертвоприношение”, снятые на Западе, сконцентрировали в себе волновавшие Тарковского-человека поэтические, теологические и философские проблемы. Эти фильмы представляют собой необычайное переплетение воспоминаний, откровений и пророчеств в конфликте между духовным и материальным бытием. Объясняя название и смысл картины, “Ностальгия по-русски – это смертельная болезнь”, Тарковский признался, что он впервые на практике почувствовал, до какой степени фильм может быть выражением психического состояния автора. Ностальгия проявляется в концентрированном виде в жизни и душе главного героя – русского писателя Андрея, который приехал в Италию. Все это приводит главного героя к душевному расстройству. Сонм образов из окружающего мира, выражают страсти по Андрею. Неоднократно возникающие образы огня, дождя внутри здания, стекающих с заброшенных предметов ручейков воды, тростника, шелестящего в водоеме резонируют переживанием героев.

Тарковский не знал, что “Жертвоприношение” станет его последней картиной, хотя неоднократно говорил, что его фильмы странным образом влияют на его жизнь. Герой “Ностальгии” Горчаков не возвращается на родину не по собственному желанию — он умирает от сердечного приступа. Тарковский не собирался оставлять родину навсегда: он лишь просил советское руководство позволить ему поработать на Западе в течение нескольких лет, чтобы осуществить свои творческие планы. Но, получив отказ, 10 июля 1984

года на пресс-конференции в Милане он заявил о своём невозвращении в Советский Союз. Герой картины был болен раком; через несколько лет эта же участь постигла Тарковского - он скончался в Париже 29 декабря 1986 года.

Библиографический список:

1. Агафонова, Н.А. Искусство кино: этапы, стили, мастера: пособие для студентов вузов / Н.А. Агафонова. – Минск: Тесей, 2005. – 192 с.
2. Божович, В. И. Поэтическое слово и экранный мир Андрея Тарковского/В. И. Божович//Мир и фильмы Андрея Тарковского: Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. – М. Искусство, 1991
3. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.announcement.ru/enc_letter/bse.html. Дата доступа: 22.02.2010
4. Евлампиев, И. И. Художественная философия Андрея Тарковского/ И. И. Евлампиев. – СПб.: Алетейя, 2001. – 349 с.
5. Зак, М.Е. Андрей Тарковский / М.Е. Зак. – М.: Союзинформкино, 1988. – 47 с.
6. Когда фильм окончен / под ред. Н. Зеличенко. - М.: Искусство, 1964. – 244 с.
7. Мир и фильмы А. Тарковского: Сост. А.М.Сандлер. – М.: Искусство, 1990. – 398 с.: ил.
8. О Тарковском: Сборник воспоминаний/ Сост., авт. предисл. М. А. Тарковская. – М.: Прогресс, 1989. – 398 с.
9. Суркова, О. Тарковский и я /О. Суркова. – М.: Зебра Е, Деконт+, ЭКСМО, 2002. – 487 с.
10. Тарковский, А. Красота спасет мир // Интервью вел Брант Ч.П.

Искусство кино. 1989. № 2. С. 131 - 136.

11.Тарковский, А. О природе ностальгии // Беседа с Брахманом.

Искусство кино. 1989. № 2. С. 134.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ