

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

УДК 78 + 791.43.05

К. К. Балк, А. Ю. Королёва, В. А. Березовский

Костромская государственная сельскохозяйственная академия
ksyscha_balk@mail.ru, lilac_o_0@mail.ru, vadimberezovsky.ber@yandex.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА В КИНОЛЕНТЕ И НА ПОЛОТНЕ. ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА И КИНОРЕЖИССЕРА

В статье представлен сравнительный анализ подачи материала в киноленте и на художественном полотне. Анализ творчества художника и кинорежиссера Эндрю Уайета и Андрея Тарковского. Показаны стилистические особенности обоих авторов, их взгляды на жизнь и проблематика работ. Выясняется, насколько сильно отличается взгляд художников из стран с различным менталитетом. Отмечается пересечение тем, настроений и общих меланхолический скрупулезный подход к творчеству. Эндрю Уайет – американский художник-реалист XX века, автор таких работ, как «Мир Кристины», «Ветер с моря», «Конец Олсонов» и многих других. Андрей Тарковский советский режиссер кинофильмов таких как «Зеркало», «Сталкер», «Солярис» и т. д.

Ключевые слова: Эндрю Уайет, Андрей Тарковский, кинофильмы, режиссура, картины, художник, искусство, сравнение.

K. K. Balk, A. Yu. Koroleva, V. A. Berezovsky
Kostroma State Agricultural Academy

COMPARATIVE ANALYSIS OF MATERIAL SUPPLY IN FILM AND LEAF. THE VIEW OF THE ARTIST AND THE FILM DIRECTOR

The article presents a comparative analysis of the presentation of material in the film and on the artistic canvas. Analysis of the work of the artist and film director - Andrew Wyeth and Andrei Tarkovsky. The stylistic features of both authors, their views on life and the problems of the works are shown. It turns out how much the view of artists from countries with different mentalities differs. There is an intersection of themes, moods and a general melancholic scrupulous approach to creativity. Andrew Wyeth is an American realist painter of the 20th century, the author of such works as Christina's World, Wind from the Sea, The End of the Olsons and many others. Andrei Tarkovsky is a Soviet director of films such as "Mirror", "Stalker", "Solaris", etc.

Keywords: Andrew Wyeth, Andrei Tarkovsky, films, direction, paintings, artist, art, comparison.

Насколько глубоко различные виды высокого искусства отражают человеческое содержание в данный момент в современном художнику мире и как помогают зрителю понять себя? Художественное содержание работ Андрея Тарковского и Эндрю Уайета объективно отражают проблемы осмысления жизни человека. Проблематика обоих деятелей искусства затрагивает сферы разных наук и широкие общечеловеческие интересы.

Теоретическо-методологической базой исследования послужили творческое наследие американского художника Эндрю Уайета (1917–2009), включающее в себя произведения живописи и графики и фильмы Андрея Тарковского, ставшие достоянием мирового кинематографа. Решение, поставленных в исследовании задач, осуществлялось с применением методов сравнительного анализа и синтеза информации. Для проведения исследования использовалась информация аналитических порталов и литературного материала.

Эндрю Ньюэлл Уайет (1917–2009) – американский художник-реалист, один из виднейших представителей изобразительного искусства США XX века. Основная тема работ Уайета – провинциальный быт и американская природа. В основном, на его картинах изображены окрестности его родного города Чеддс-Форд и города Кушинг, где художник жил летом. Использовал темпера и акварель (за исключением ранних экспериментов с маслом). Картины Эндрю Уайета новы по своему образному и формальным особенностям, его можно считать художником, наметившим важные особенности американской живописи второй половины XX века. Стоит отметить, что реализм в то время считался пережитком прошлого и в моде были сюрреалистические картины и поп-арт.

Андрей Арсеньевич Тарковский (1932–1986) – советский режиссер театра и кино, сценарист. Народный артист РСФСР. Творчество Андрея Тарковского представляет собой значительное и необычное явление мировой культуры. Его фильмы образуют цикл о страданиях и надеждах человека, взявшего на себя бремя нравственной ответственности за весь мир. Концептуальные и художественные решения отличаются оригинальностью и глубиной. Андрей Тарковский – новатор, способный творить, выходя за пределы правил и условностей. Он считал кино – искусством, и закладывал в свои работы глубокие смыслы. Его работы были известны по всему миру и значительно повлияли на современный кинематограф.

У Уайета нет прямого следования правилам и канонам жанра. Он создает качественно новый, неповторимый жанровый сплав. Содержательные формы искусства Уайета достаточно многоплановые, все его картины – это и есть мир человека. Художник использует в одной композиции разные жанровые мотивы. Он никогда не говорит, как он работает над портретом или интерьером, он рассуждает о решении картины. Уайет пишет жизнь как подлинное бытие в точно определяемом времени, а эти понятия для него трудно вместить в одну жанровую структуру.

Живописная манера художника основана на чрезвычайно точной, скрупулезной передаче людей и природы. Многие зарубежные критики называют это фотографичностью, но, думается, мир Уайета – это фантазия, облеченная в предельно точную, конкретную форму. Художник ограничивает цветовую палитру, отказывается от фактурного мазка, давая возможность легко читать картину через обобщенные цветовые пятна глухого тона.

Композиции Уайета многоплановые и обладают временной протяженностью. Для него важен мир единый, неделимый, находящийся в вечном движении [2, с. 6] (рис. 1).

Один из критиков отметил, что картины Уайета как бы кинокадр и в этом увидел недостаток его живописи, его творческой концепции. И его композиции действительно построены с операторским видением, хотя сам художник никогда не пользуется ни камерой, ни фотоаппаратом. И, как ни странно, его картины больше всего напоминают об операторской работе небезызвестного режиссера Андрея Тарковского.

Так, например, одна из самых впечатляющих работ Уайета – «Шагающий по сорной траве» (рис. 2), построенная именно по принципу кинокадра, будто взята из кинокартины Тарковского «Сталкер». Произведение неожиданно по композиционному решению и насыщено философским содержанием. Уайет не изображает человека, он пишет только сапоги, приминающие траву. Остановленное мгновение, в котором художник фиксирует определенное физическое состояние человека, идущего по земле, шаг человека, землю покорившего. Уайет, великолепно умеет сочетать живопись и фотографию. Принцип кинокадра дает ему широкую панораму – он как бы выводит пространство за пределы картины, композиция выверена, а кажется, что изображенный мотив схвачен на лету [2, с. 24].

Рис. 1. Конец Олсонов, 1969

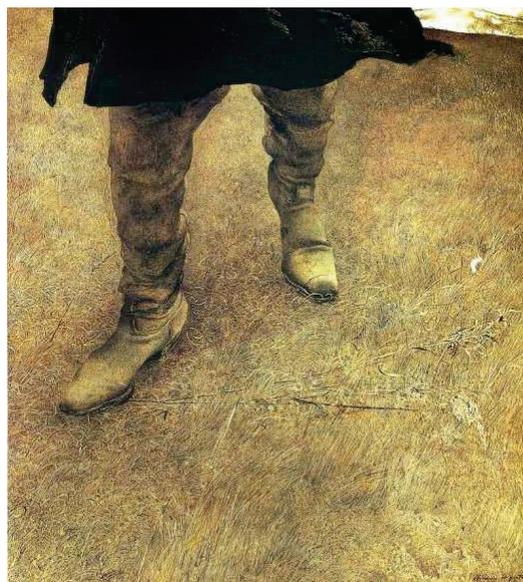

Рис. 2. Шагающий по сорной траве, 1951

Многое в работах Уайета перекликается с работами Тарковского. Это и схожий стиль построения композиции, и пересечение тем, поднимаемых в произведениях. У обоих авторов повторяются мотивы снов, воспоминаний, ностальгии, разрушения, образы застывших мгновений. И самая главная и вечная тема в искусстве – жизнь человеческая.

Вступительный кадр кинофильма Андрея Тарковского «Зеркало»: летний вечер (рис. 3). На низкой изгороди из длинных жердей вполоборота сидит и смотрит на поле молодая женщина. На ней светлое платье и черная вязаная кофта, густые волосы собраны в узел на затылке. Женщина курит, глядя вдаль. В этом кадре взаимодействуют не линия и цвет, а пространственное и цветовое равновесие, что и определяет их особое звучание. Огромная эмоциональная нагрузка ложится на светящийся розовый цвет неба. Контраст светлого и темного (платья и кофты) воспринимаются как чередования разных полос в жизни человеческой – то мрачных и трагичных, то просветленных, радостных. Пространство в кадре не просто взаимодействует с образом, а пропитывается энергией изображенного и тем самым становится подлинным объектом художественного выражения.

Схожий по композиции кадр можно найти в работах Уайета. Картина «Мир Кристины» принесла художнику мировую известность и стала его своеобразной визитной карточкой (рис. 4).

Рис. 3. Из к/ф «Зеркало», 1974

Рис. 4. Мир Кристины, 1948

Небольшая по размеру картина отличается активностью воздействия. Необычна выбранная точка зрения – снизу вверх. Это позволяет Уайету передать огромное пространство земли, как бы не имеющей границ.

Автор удивительным образом концентрирует в картине небольшой опыт. Он каллиграфически точно выписывает каждую травинку, выявляет цветом пространственные планы от темного охристого поля, переходя к более светлому. Цвет обретает драматическое звучание. В этой картине образное видение Уайета обретает свою глубину. Здесь в скупой и сжатой форме выражено глубокое и значительное нравственное содержание.

Оба творца стремились изобразить жизнь такой, какая она есть со всеми ее горестями и радостями.

Огромная неухоженная квартира в старом доме, голые окна, облупленные стены, высокие потолки, кафельные печи в комнате и прихожей. У окна большая афиша фильма «Андрей Рублёв» (рис. 5). Тарковский всего одним планом дает зрителю понять, как живут обитатели квартиры.

Эндрю Уайет, в свою очередь, изображенными на картинах деталями, передает быт людей. В акварели «Альваро и Кристина» хорошо переданы цвет пустого жилища Олсонов – коричневый и голубой, и никому уже ненужные предметы – кухонная тряпка, сковородка, метла, ведро Кристины и корзина для ягод Альваро (рис. 6). Дверь кухни плотно закрыта, и открыть ее некому.

Рис. 5. Из к/ф «Зеркало», 1974

Рис. 6. Альваро и Кристина, 1969

В фильме «Сталкер» главный герой лежит среди лишайников, слушающая беседу писателя и профессора, погруженный в себя. Его глаза закрыты, а рот приоткрыт. Редкий момент передышки и спокойствия (рис. 7).

На картине «По течению» изображен друг Уайета – старый рыбак. Художник передал метафорическое отплытие своего друга. Старик будто спит, настроение картины умиротворенное (рис. 8).

Туннель «мясорубка» – место эмоциональной кульминации одного из троих главных героев, Писателя (Анатолий Солоницын), и, возможно, самая напряженная сцена в «Сталкере». Тарковский полностью сосредотачивается на ощущениях Писателя, когда тот проходит свое испытание в «мясорубке», темном и миазматическом промышленном туннеле, тем самым создавая необходимый эффект минимальными средствами. Технически эта сцена решена так, чтобы дать нам почувствовать сенсорный опыт Писателя: камера пристально следит за каждым движением и каждой его реакцией, что в сочетании со звуками капающей воды и громких шагов по грязи и лужам обеспечивает полное погружение в происходящее. Главная комната «мясорубки» представляет собой покрытое песком пространство с верхним светом, который подчеркивает контуры и текстуру поверхностей (рис. 9) [1].

Рис. 7. Из к/ф «Сталкер», 1979

Рис. 8. По течению, 1982

Неожиданная по композиции картина «Кернеры» – это одна из самых тяжелых по настроению картин Уайета (рис. 10). Живопись ее скупа и проста: на фоне гладкой стены слева изображен Карл, отправляющийся на охоту, в противоположном углу – провожающая его Анна. Длительное движение, стоп-кадр и огромная сила постижения образов. Надо было двадцать пять лет изучать свою модель, чтобы так написать этих людей. Лицо Карла заметно старше, взгляд потускнел, но он по-прежнему привлекает своей суровостью, решимостью охотника. Карл держит ружье, дуло которого направлено в стену, а сзади это несчастное создание в странном головном уборе, преданно провожающее мужа. Каждый из изображенных погружен в себя, но долгая жизнь их накрепко связала. В статичной композиции передано движение – это принципиальный момент в творческой концепции Уайета. Ему важно, чтобы зритель почувствовал психологическое состояние, которое он испытал сам, когда писал данный мотив, и художник достигает этого в лучших своих произведениях [2, с. 35].

Рис. 9. Из к/ф «Сталкер», 1979

Рис. 10. Кернеры, 1971

Можно отметить, что наблюдается очевидное сходство построения композиции работ этих двух творцов. Чаще всего основная концентрация внимания сосредоточена на конкретном объекте, тогда как его обстановка и его план, на котором этот объект существует, передает его настроение и то, как именно данный объект контактирует с внешним миром и таким образом раскрывается для восприятия. Выделяемый объект может быть не только предметом или человеком, как, например, на картине «Ветер с моря» (рис. 12) и в кинокадре с занавеской из «Зеркала» (рис. 11), основным объектом является динамика, движение. В качестве особенности построения композиции можно выделить и особый ракурс расположения объектов и их взаимодействия. Благодаря этому ракурсу создается определенное направление для восприятия зрителем мира, изображенного на полотне и в кинокадре.

Рис. 11. Из к/ф «Зеркало», 1974

Рис. 12. Ветер с моря, 1947

У обоих авторов наблюдается склонность к изображению чувств, которые по своей природе ближе к негативному и несколько грустному спектру. Это настроение так же подчеркивается устойчивой в данном произведении цветовой гаммой, особенностью которой зачастую является сдержанность, приглушенность и более глубокий оттенок тонов. Эту тенденцию можно проследить в целом в творчестве обоих рассматриваемых нами личностей. Важно и то, что бывает и Тарковский, и Уайет используют определенный акцентный цвет для того, чтобы подчеркнуть элементы художественного плана.

Невозможно не отметить тот факт, что в парадигме творчества обоих авторов, создающих свои работы в таком направлении искусства как реализм, большое внимание уделяется чувственному восприятию и некоторой статикой в созданной атмосфере бытования изображенной художественной реальности. Очень часто приглушенная устойчивая цветовая гамма подчеркивает приближенный к реальности спектр эмоций. Многие произведения независимо от чувственного посыла обладают определенной «ау-

рой спокойствия», это создает особую рефлексию как всего творчества, так и отдельных его элементов. Таким образом, несмотря на то, что Тарковский и Уайет представляют различные направления в искусстве, прослеживается заметное сходство творческого метода и системы авторских взглядов.

При этом есть и различия. Картины в отличие от кадра фильма обладают самостоятельностью и законченностью, тогда как фильм можно оценить, лишь просмотрев его полностью, и он обладает динамикой сюжета, указанные выше особенности композиции, цветовой гаммы и т. д., бесспорно, распространяются на весь кинофильм в целом, но цель создания картины и кинофильма разительно отличаются. Основное отличие в том, что режиссер и художник ставят перед собой разные цели во время создания произведения. Приведенные в качестве примера кадры Тарковского взаимодействуют не только со статичной картинкой, но и с сюжетом, особенностью героев фильма и других многочисленных составляющих фильма. В то же время картина заключает смысл в самой себе и дополнительную информацию можно узнать из дополнительных источников. Можно сделать вывод, что по количеству информации, которую получает зритель, картина менее объемна, но именно поэтому все элементы созданной работы получают более пристальное внимание к себе.

Еще одним отличием является, что работы Тарковского и Уайета принадлежат разным эпохам, разным странам, условиям разного менталитета и культурной обстановки, и все же авторы обращаются к смежным вечным темам и раскрывают глубинный смысл, пользуясь принципами реализма.

Глупо отрицать, что картины и кинофильмы создаются с различными целями, но, на мой взгляд, различие в творчестве здесь играют не первостепенную роль. На первый план выходит именно сходство художественного метода и аксиологической системы, обращение вовнутрь, побуждение, направленное на человека, созерцающего творение, на осмысливание тем, бесспорно схожих и отражающих пересечение во взглядах и особом видении творчества и реальности самой, как у обоих этих великих людей.

Список источников

1. Юрьева Т. Эндрю Уайет [американский художник]. – М. : Изобразительное искусство, 1986. – 157 с.
2. *Fran Zayas*. The 10 Best Scenes in Andrei Tarkovsky Films / пер. Александры Веселовой специально для Иноекино. – URL: https://inoekino.com/blog/tarkovsky_10_scenes (дата обращения: 31.03.2022).