

КИНОФИЛЬМ А. ТАРКОВСКОГО «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ В ИНДИЙСКОЙ АУДИТОРИИ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Настоящая статья является попыткой показать, как фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев» может быть эффективно использован для ознакомления иностранных студентов с некоторыми важными периодами и концепциями русской истории и культуры с позиции общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

Ключевые слова: Россия, культурология, культурные артефакты, нравственно-философские вопросы.

Вступление

В нынешнюю эпоху глобализации, когда мир, кажется, становится однополярным, проблема возвращения к корням в целях понимания происхождения тех или иных культурных явлений и артефактов данного народа и страны стала более острой. В серии лекций по русской культуре для студентов старших курсов русской филологии в Делийском университете учащимся даётся теоретическая база, в рамках которой они должны прежде всего понять сущность феномена культуры. После этого они могут приступить к изучению истории русской культуры начиная с Киевской Руси и до наших времен.

Культурно-образовательный фон

Прежде чем перейти непосредственно к изложению темы, необходимо дать представление об определенном культурно-образовательном и ментальном фоне-состоянии студенческой аудитории, для которой эти лекции предназначены. Это студенты продвинутого этапа по специальности «Русская филология», которые стремятся работать в будущем либо в качестве преподавателей русского языка и литературы, либо в качестве переводчиков или даже в качестве туристических гидов. Что бы они ни выбрали, чтобы стать хорошими специалистами, на наш взгляд, изучение культуры, эстетики и морали необходимо и должно быть неотъемлемой частью любой учебной программы. Знания другой культуры также дают студентам возможность проводить параллели с их собственной культурой, к которой они принадлежат. При сегодняшнем быстром темпе жизни, когда большинство студентов живут, не задумываясь о сущностном и не обращая внимания на духовную сторону жизни, лекции по культуре, безусловно, помогут им сделать паузу в суете повседневной жизни и научиться воспринимать и осознавать истинные ценности человеческого бытия.

Трудности и проблемы

Восприятие лекций по современной истории и культуре является достаточно хорошим и даже позитивно эмоциональным, потому что нынешние студенты более открыты для приятия иного в рамках глобализованного мира. Однако большую проблему представляет объяснение студентам истоков далекого прошлого, с которого все и началось. Исходя из различных географических, культурных и религиозных особенностей многим индийским студентам трудно понять и осмыслить такие слова, как «степь» или «икона», а также другие лексические единицы, связанные с особенностями русской православной культуры. Православная церковь сама по себе является новым явлением для них. Именно в этом контексте фильм «Андрей Рублев» представляется очень полезным для изучения, поскольку помогает прояснить некоторые концепции русской культуры.

Фильм

Фильм «Андрей Рублев», созданный Андреем Тарковским в 1966 году, сразу же привлек внимание зрителей и критиков в силу своего нетрадиционного стиля и богатого содержания. Появившись в подконтрольные времена советской цензуры, он отличается глубинным подтекстом и важностью заложенного в него послания. Фильм делится на семь частей, пролог и эпилог, которые лишь в общих чертах относятся к основному сюжету фильма. В общем, фильм рассказывает о жизни великого иконописца Андрея Рублева, представленной несколькими эпизодами. Фоном здесь является Россия XV века, бурный период, характеризующийся междоусобными столкновениями русских князей с татаро-монгольскими племенами. Фильм поднимает вопросы, касающиеся искусства и жизни, по мере того как монах ищет причины бедствий и трагедий во времена хаоса.

Культурные артефакты: Скоморох

Практически в самой первой сцене фильма внимание студентов может быть обращено на типичный образ русской культуры — скомороха-шута. Как известно, скоморохи, хотя и пользовались большой популярностью у простого народа, зачастую осуждались и порицались государством как порочное явление. Они также были презираемы официальной Православной церковью, потому что, как правило, потешались над строгими церковными ритуалами, тем самым якобы отвлекая людей от поклонения Богу. По сюжету фильма «Андрей Рублев», его герои, Даниил, Кирилл и три монаха, направляются в Москву, покинув Андроников монастырь, где они прожили много лет. От сильного дождя они укрываются в сарае, где в это время деревенские жители развлекаются представлением Скомороха. Он талантливый артист и посредством своего выступления высмеивает бояр. Завидя монахов, он также начинает потешаться и над ними. Но вскоре скомороха хватает стража, жестоко избивает его и забирает с собой.

Данная сцена хорошо демонстрирует студентам личность Скомороха и те лишения, который он вынужден терпеть от царского произвола и преследований со стороны царских людей. Эта картина дает представление и о простых крестьянах, их жилищах, нищете, а также об обширных полях и землях, пейзажах, столь характерных для России. Здесь следует отметить, что и в индийской культуре фигура шута занимает видное место. Остроумие и хитрые проделки таких известных шутов, как Бирбаль и Тенали Рам, до сих пор популярны среди людей, хотя это были в основном придворные шуты, жившие в роскоши и пользовавшиеся покровительством царей. Русский скоморох уникален и, отличаясь особыми качествами, занимает свое место в истории русской культуры.

Язычество

Язычество как таковое не является чем-то новым или чуждым для индийского ума. Фактически большинство людей воспринимают индуизм как синоним язычества. Многие индийские ритуалы связаны с язычеством, и большинство индийцев после пробуждения утром молятся Богу Солнца. Тем не менее, когда мы говорим о русском язычестве, другая сцена из фильма представляет его с совершенно новой для индийских студентов стороны. Эта сцена разворачивается на фоне отправления Андрея Рублева и его учеников и помощников в город Владимир для выполнения новой работы. Время года — лето, и мы ощущаем красоту и необыкновенную тишину светлых ночей. Наступают сумерки, и мы видим, как художники и ремесленники плывут вниз по реке Клязьме. Они останавливаются, чтобы разбить лагерь на песчаном берегу реки. Собирая дрова, Андрей оказывается в центре языческого действия, проводимого жителями деревни. Пение соловьев и звуки ритуального колокола завораживают, и Андрей, православный христианский монах, хорошо зная, что это запрещенный языческий обряд, привлекается к нему.

Изготовление соломенного чучела и его сжигание представляют собой особенности крестьянского ритуала в канун дня Иоанна Крестителя. Внимание Андрея приковано к чувственности, пронизывающей все вокруг него, и, когда он стоит над тлеющим костром, его монашеские одежды загораются. Огонь и вода являются центральными для языческих ритуалов в канун праздника Иоанна Крестителя (они занимают центральное место и в работах самого режиссера). Позже обнаженные мужчины и женщины с яркими факелами бегут, рассыпаясь, по направлению к реке Клязьме, чтобы вплавь сопровождать горящее чучело, размещенное в лодке. Таким образом мужчины и женщины исполняют особый ритуал в канун Иоанна Крестителя. Этот вечер представляет собой празднество, соединяющее христианские и языческие элементы. В конце концов, ритуалы очищения, связанные с Иоанном Крестителем, также включают разбрызгивание воды и погружение в воду. Деревенские

жители хватают Андрея и помещают его в конюшню, потому что они не хотят, чтобы он был свидетелем их сакрального обряда. Они знают, что официальная церковь пытается искоренить дорогой их сердцу языческий ритуал. Запертый Андрей испытывает страх быть убитым, когда Марфа, воплощение чувственной земной красоты, подходит к нему и дарит ему земной поцелуй. Эта сцена показывает противоречие и смятение в уме Андрея, порожденное физическим контактом исконного язычества с рафинированным и цивилизованным христианством. На следующее утро Андрей возвращается к своим товарищам на берег реки. Они спрашивают, где он был. Но он молчит.

Как часто происходит в других сценах этого фильма, на участников деревенского ритуала начинаются гонения. Местный землевладелец и его вооруженная охрана на лошадях появляются на следующее утро в сопровождении духовных лиц, преисполненных рвения выполнить свой христианский долг. Они пытаются нагнать участников ночного ритуала. Тут на экране снова появляется Марфа и ее мужчина, преследуемые властями. Ему не удается уйти от погони, но она плывет к середине реки мимо лодки, в которой сидит Андрей. Однако он не смотрит на нее, в то время как она уверенно и смело гребет на глубину.

Вся эта сцена в фильме не только представляет собой яркое описание традиционных языческих ритуалов, но и дает студентам представление о борьбе простого народа во время распространения на Руси христианства. Эта сцена часто вызывает у них вопросы по поводу принудительного религиозного обращения и права государства использовать свою власть, вмешиваясь в личную жизнь людей. В Индии это всегда было и является сейчас актуальной проблемой. И всегда интересно наблюдать за тем, как после просмотра сцены из русского фильма, изображающей то, что происходило сотни лет назад, студенты тут же начинают дискуссию по этому вопросу.

Юродивая Дурочка

Еще одним интересным персонажем в русском обществе, к которому относятся с сочувствием и любовью, является юродивый. В фильме этот персонаж представлен Дурочкой, которая внезапно появляется из ниоткуда, когда Андрей переживает период внутреннего кризиса и не способен заниматься творчеством. Она не в состоянии заботиться о себе, но ее наивная простота помогает Андрею преодолеть собственное смятение и возобновить занятия живописью. Андрей становится ее защитником, и она следует за ним и его учениками повсюду. В следующей сцене она становится источником несправедного поступка Андрея, когда они прятались вместе в соборе, скрываясь от очередного набега монголо-татар. Двери собора взламываются, и татары врываются в храм. Андрей предотвращает изнасилование Дурочки, убив преступника. Потрясенный тем, что он, монах, человек Божий, убил другого человека, он начи-

нает испытывать внутренние сомнения в себе, решает отказаться от живописи и принимает обет молчания.

В более поздней сцене Андрей в очередной раз на дворе Андроникова монастыря. Он не рисует, не говорит, и Дурочка рядом с ним. Андрей нагревает большие камни и пытается перенести их в деревянные бочки, чтобы нагреть воду. Дурочка ест старое яблоко. Татарский хан приезжает в монастырь с несколькими из его воинов. Они находятся в игривом настроении. Хан бросает мороженую конину стае дерущихся собак. Дурочка тоже хочет мяса. Далее следует одна из самых интригующих сцен всего фильма — влюбленность. Андрей пытается вмешаться, но эта ситуация выше его или какой бы то ни было иной воли. Хан забрасывает Дурочку на коня позади себя, и он и его воины скачут с монастырского двора через крытые ворота. Татарский хан забирает Дурочку, чтобы сделать ее своей восьмой женой.

Эта интересная и интригующая сюжетная линия в фильме вызывает у индийских студентов большое удивление. Несмотря на то что индийская культура имеет свои собственные типы юродивых, подобный русский культурный феномен разворачивается в новых, необычных для них аспектах. Хотя студенты уже знакомы с типом юродивого благодаря некоторым произведениям русской литературы, визуальное представление этого типажа в виде юродивой женщины — Дурочки вызывает у них любопытство и часто приводит к долгим обсуждениям прав таких людей, их роли в обществе, отношений «нормальных» людей к ним и т. д. За многие годы демонстрации этого фильма индийским студентам я обнаружила, что этот персонаж заставляет их задуматься о жизни глубже и серьезнее.

Монголо-татарское иго

Фильм передает весь ужас монголо-татарского нашествия на Русскую землю в очень реалистичной манере. Студенты получают представление не только о том, как грабят и убивают захватчики, но и о междоусобной драме интриг и обмана, которая разыгрывается между князьями, даже если они родные братья. История Индии также изобилует такими инцидентами, поэтому тем более интересно для них увидеть, как страсть и жажда власти могут превратить людей в животных. Вводя этот содержательный момент в сюжетную композицию, режиссер фильма очень тонко развивает идею о том, что пренебрежение к другим и разобщенность в своем собственном доме могут быть использованы внешними врагами для агрессии. Продолжающиеся набеги монголо-татар имели место в силу слабой обороноспособности русских князей, обусловленной в первую очередь собственной внутренней борьбой за власть и завистью.

Философские и нравственные вопросы

Несмотря на то что культурные артефакты ярко отображены в фильме, все-таки «Андрей Рублев» ценен прежде всего тем, что ставит перед

зрителем ряд важных философских и нравственных вопросов. Характер каждого из художников уже сам по себе есть утверждение принципов искусства и своего собственного видения его сущности и смысла. Андрей является наблюдателем, он художник-гуманист, который ищет хорошее в людях и хочет, чтобы искусство вдохновляло, а не вызывало страх. Даниил устраняется и отступает, он не склонен к творчеству, а ориентируется на собственную реализацию. У Кирилла отсутствует талант, тем не менее он пытается всеми способами достичь известности. Он завистлив, самодоволен, очень умен и проницателен. Знаменитый Феофан Грек изображается как сложный характер: утвердившийся художник, гуманистический и богобоязненный в своих взглядах, но немного циничный, искусство рассматривает, скорее, как тяжелое ремесло.

Беседы между Андреем и Даниилом, Андреем и Феофаном выявляют страстную вовлеченность Андрея не только в свое творчество, но и в жизнь своего народа. Феофан утверждает, что невежество русского народа из-за его тупости, а Андрей говорит, что он не может понять, как тот может быть художником и одновременно иметь такие взгляды. Однако в другой сцене мы видим, как Андрей сам подвергается сомнениям. Он признается Даниилу, что его задание вызывает у него отвращение и что он не в состоянии написать, например, картину Страшного Суда, так как он не хочет вызывать страх в людях. Он приходит к выводу, что он потерял душевное спокойствие, которое так необходимо для работы художнику.

Андрей является глубоко религиозным, но все же он ставит под сомнение идею Бога, если Бог не предназначен для людей. Как известно, Андрей Рублев отошел от предыдущих канонов иконописи и писал фигуры в собственной, более гуманистической манере. Все эти живые беседы о жизни, о Боге, искусстве, художнике и его роли в обществе представляют вопросы для размышления и приводят к оживленным дискуссиям и дебатам в студенческой аудитории после просмотра фильма. Фильм также поднимает вопрос о творческой свободе художника и его праве на эту свободу.

Кино как вид искусства

Говоря о богатом содержании фильма, не следует забывать о художественном способе, посредством которого оно было замыслено и выражено. Другой урок, который студенты могут извлечь из этого фильма, это само искусство кинопроизводства. В этом смысле Тарковский — гений. Без сомнения, фильм является большим вызовом для студентов. Идущий в течение трех с половиной часов, полный странных, тревожных образов, «Андрей Рублев» представляет определенные трудности для просмотра. Но работа Тарковского отличается ошеломляющей визуальностью, способной прекрасно передавать атмосферу и настроение. Образность, метафоры, длинные кадры, крупные планы, движение лошадей и т. д. — это свой особый язык Тарковского, и его можно до бесконечности обсуждать в качестве отдельной темы.

В конце фильма экран вспыхивает цветом, и мы наконец готовы увидеть картины Рублева непосредственно крупным планом. В то время как камера фиксирует мелкие детали, крошечные драгоценные камни на подоле одежды, линии, формирующие выражение жалости на лице ангела, изящную Троицу и другие шедевры художника Андрея Рублева, мы чувствуем, что понимаем все, что заложено в каждой мазке. Нам воочию напомнили, что такое красота. Именно этому и предполагается учиться на занятиях по «культуре», когда красота становится истинным опытом.

Заключение

В заключение хочется подчеркнуть, что основная идея этого доклада больше связана с нравственно-педагогическим аспектом на базе многолетнего опыта преподавания русской литературы и культурологии в индийской аудитории, чем со строгим научно-теоретическим анализом подобных феноменов и артефактов в русском и индийском культурных пространствах, например, таких как реликтовая «смеховая» культура шутовства, религиозное юродство и др., хотя, без сомнения, эти объекты исследования представляют большой научный интерес.

Я как преподаватель русской литературы и культурологии не могу не сказать о важности гуманистической составляющей нашего предмета, который в эпоху технократии и бизнеса незаслуженно оставлен в стороне в силу отсутствия так называемой утилитарной мотивации его изучения. К счастью, следует отметить, что современные молодые поколения постепенно снова возвращаются к вечным ценностям бытия, осмысливая их и стараясь применять в своей жизни. И мы, преподаватели гуманитарных дисциплин, можем им помочь в этом.

Suryanarayan N.

ANDREI TARKOVSKY'S FILM «ANDREI RUBLEV» IN THE INDIAN STUDENTS CLASS ON RUSSIAN CULTURE: A PEDAGOGICAL EXPERIENCE

This article attempts to show how the film by Andrei Tarkovsky «Andrei Rublev» can be effectively used in introducing to the foreign students some important concepts and periods of Russian history and culture from the point of view of universal moral values.

Keywords: Russia, Cultural Studies, Cultural artifacts, moral and philosophical questions.