

ЗЕРКАЛО

К 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского

БЕЛЯЕВСКАЯ С.А., ИВАНОВ Р.Е., МАКАРОВА К.А.
ИСТ-201

Аннотация: В статье рассматриваются особенности кинокартин Андрея Арсеньевича Тарковского. При анализе фильмов мы использовали социокультурный подход, в рамках которого была предпринята попытка выявить контекст картин и их влияние на общество. Углубленное изучение фильмов позволяет понять философию режиссера, суть его представлений о мире и влияние событий его жизни на творчество, воплотившихся в умении постановки кадра, использовании музыкального сопровождения и создании образов.

Ключевые слова: Андрей Тарковский, режиссер, ВГИК, кино, творчество.

В этом году великому режиссеру Андрею Тарковскому могло бы исполниться 90 лет. Он был человеком трагической судьбы. Режиссер, внесший огромный вклад в мировой кинематограф, подаривший зрителям семь кинокартин: «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение». Удивительный художник.

Творчество Андрея Тарковского представляет собой значительное и необычное явление всей необъятной мировой культуры. Его фильмы образуют настоящий цикл о страданиях и надеждах человека, взявшего на себя бремя нравственной ответственности за весь мир. Концептуальные и художественные решения Андрея Тарковского отличаются оригинальностью и глубиной.

Родился Андрей Арсеньевич Тарковский в 1932 году в селе Завражье Юрьевецкого района Ивановской Промышленной области (сейчас это село Завражье Кадыйского района Костромской области), но почти сразу переехал с матерью в Москву. Когда Андрею было три года, отец ушел из семьи, а в начале Великой Отечественной войны добровольцем отправился на фронт, где потерял ногу. В своих интервью Андрей Тарковский неоднократно говорил о том, что ему не хватало отца. Он был близок с матерью. Детство Андрея Тарковского пришлось на время Великой Отечественной войны [6].

Важная страница жизни Тарковского — учеба. Он учился во ВГИКе, в мастерской Михаила Ромма, воспитавшего целую плеяду талантливых кинорежиссеров. Позднее М.И. Ромм рассказывал Андрею, что приемная комиссия, определяя список принятых, вычеркнула его и Васю Шукшина: Тарковского — за излишнюю интеллигентность и нервность, Васю — за темноту и невежество [2]. Но Ромм, считавший, что на курсе должны быть яркие и несхожие индивидуальности, ребят отстоял. «Выбор этот был скорее случайным, чем осознанным», — позднее говорил о своем поступлении во ВГИК А.А. Тарковский [10].

На третьем курсе Андрей Тарковский познакомился с Андреем Кончаловским — в то время первокурсником режиссерского отделения. С этого момента началась их творческая дружба. А. Кончаловский вспоминал: «Мы с Тарковским росли под знаком отрицания многого из того, что было в кинематографе. Нам казалось, что мы знаем, как делать настоящее кино. Главная правда — в фактуре, чтобы было видно, что все подлинное — камень, песок, пот, трещины в стене. Не должно быть грима, штукатурки, скрывающей живую фактуру кожи. Костюмы должны быть не глаженные, не стиранные. Мы не признавали голливудскую или, что было для нас то же, сталинскую эстетику. Ощущение было, что мир лежит у наших ног, нет преград, которые нам не под силу одолеть...» [11].

Будучи студентом, Тарковский снял короткометражки «Убийцы», «Сегодня увольнения не будет...», а его дипломной работой стала короткометражка «Каток и скрипка». Получив разрешение поставить картину в качестве дипломной работы, Тарковский привлек к съемкам оператора Вадима Юсова. Эта первая совместная работа Тарковского и Юсова, отмеченная раскрепощенностью камеры и цветовой выразительностью, получила первый приз на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке в 1961 году.

Тарковский умел снимать так, что вводил зрителя в гипноз. Его работы притягивают глаз, и там важна каждая деталь. Режиссер гениально обращался с цветом, светом и композицией. Он использовал симметрию, шум воды, цветовой контраст, рисование светом, чтобы добиться необходимого эффекта и донести до зрителя все чувства. Чтобы лучше понять, осознать, прочувствовать творчество Андрея Тарковского, стоит вспомнить его слова: «Каждый человек должен учиться с детства находиться одному. Это не значит, быть одиноким. Это значит — не скучать с самим собой» [1]. Мотив глубокого одиночества красной нитью проходит через все полнометражные фильмы автора.

Военное детство режиссера нашло отражение в первой полнометражной работе Тарковского — «Иваново детство», снятой по мотивам рассказа «Иван» Владимира Богомолова. Во время войны Тарковский был ровесником своего главного героя, поэтому передал всю боль, что пережил сам,

через призму кино. «Иваново детство» А.А. Тарковского — это трагическая, пронзающая до глубины души история подростка, роль которого сыграл актер Николай Бурляев.

История, в которой чистый, безгрешный и светлый мир детства противопоставляется ужасающим реалиям войны, произвела настоящую сенсацию в мировом кино. Фильм «Иваново детство» был удостоен «Золотого льва святого Марка» Международного кинофестиваля в Венеции (1962) и многих других кинопремий.

Следующей полнометражной картиной стала историческая драма «Андрей Рублев», который изначально назывался «Страсти по Андрею» [12]. В СССР фильм подвергался жесткой критике и цензуре за мрачность, излишний натурализм, «антиисторичность», «антирусскость» [4].

Но в дальнейшем картина будет признана одним из главных произведений режиссера. Сам Тарковский был человеком верующим и считал, что культура не может существовать без религии, они сублимируются друг в друге. «Если общество нуждается в духовности, оно начинает выплескивать произведения искусства, если нет, то общество обходится без искусства, но увеличивается количество несчастных людей», — говорил режиссер [8]. За «Андрея Рублева» Тарковский получил приз ФИПРЕССИ на XXII Международном кинофестивале в Каннах в 1969 году.

Советский и российский кинокритик, историк кино, культуролог, сценарист Майя Туровская писала: «Фильмы Тарковского всегда ошеломляли трудной для среднестатистического восприятия новизной. Их не понимали чиновники, казалось, что их не поймут и зрители. На самом деле у Тарковского был всегда “свой”, верный ему и преданный зритель, как бывает “свой” читатель у поэзии» [3].

«Солярис» — третий полнометражный фильм Тарковского. Он снят по мотивам одноименного романа Станислава Лема. Однако от книги он отличается довольно сильно. Более всего в этой картине поражает обилие отсылок к мировому искусству: Бах, Рублев, Венера Милосская, Питер Брейгель Старший, Рембрандт. Для режиссера научно-фантастический мотив становится предлогом к разговору о природе человека, категориях сознания — муках совести, побеге от себя, стыдных воспоминаниях и попытках исправить то, что исправить нельзя.

Следующей картиной стало самое исповедальное произведение Андрея Тарковского — «Зеркало». Это автобиографическое произведение, роль в котором сыграла сама мать режиссера. В фильме читаются стихи отца — Арсения Тарковского. Режиссер сам исполнил роль в этом фильме.

Впоследствии фильм был признан вершиной творчества Тарковского и одним из лучших фильмов всех времен. Тема сновидений, являющаяся особенным почерком режиссера, наиболее ярко выражена именно в этой картине. Ингмар Бергман говорил: «Для меня Тарковский — величайший

режиссер, создатель нового языка, соответствующего природе кино, поскольку он фиксирует жизнь как отражение, жизнь как сон» [13].

Последний полнометражный фильм, произведенный в СССР, — это «Сталкер», снятый по мотивам повести Стругацких «Пикник на обочине». Но повествование фильма сильно разнится с книгой. При работе над фильмом произошло страшное — несколько тысяч метров отснятого материала при проявке пленки были безвозвратно испорчены в лабораториях «Мосфильма». По этому поводу высказывались версии от подмены пленки недоброжелателями до тактического хода Тарковского, который таким образом хотел полностью переделать не устраивавший его фильм. Скорее всего, причина была в халатности персонала. Однако Тарковскому выделили бюджет, фильм был переснят и вышел в свет [8].

Роуд-муви «Ностальгия» был снят режиссером уже за пределами СССР, в Италии. Однако фильм раскрывает природу русской ностальгии, которая, по мысли режиссера, больше, чем просто тоска. «Ностальгия» продолжает мотивы работ Тарковского. Путешествие Горчакова в Италию становится таким же путешествием в глубины собственной души, как и полет на другую планету в «Солярисе» или путь к Зоне в «Сталкере». Как и в остальных фильмах Тарковского, в «Ностальгии» появляется образ отчего дома, который главный герой вспоминает или видит в своих снах.

«Меня поражает логика, согласно которой Андрей, этот самый русский из всех русских кинематографистов, оказался перед лицом Запада, принеся ему в своем искусстве то, чего тому более всего не хватало, — духовное измерение мира, трансцендентность, ощущение бесконечности» — говорил об Андрее Тарковском Кшиштоф Пюс Занусси — кинорежиссер, сценарист и продюсер [5].

«Жертвоприношение» — последняя режиссерская работа Андрея Тарковского, снятая в Швеции. «Фильм и делается специально таким образом, чтобы быть истолкованным по-разному», — писал о нем сам Тарковский. «Я хотел показать, что человек может восстановить свои связи с жизнью посредством обновления тех оснований, на которых зиждется его душа... Жертвоприношение — это то, что каждое поколение должно совершить по отношению к своим детям: принести себя в жертву» [8]. За эту картину Тарковский был удостоен премии ВАФТА в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1988 году.

Тарковский умер в Париже 29 декабря 1986 года на 55-м году жизни. 31 декабря 1986 года радиостанция «Маяк» передала некролог, а 1 января 1987 года официальное извещение от Союза кинематографистов СССР и Госкино СССР было напечатано в газете «Советская культура». В нем были такие слова: «Последние годы — трудное, кризисное для него время. А. Тарковский жил и работал за пределами Родины, о чем приходилось думать с горечью и сожалением. С этим невозможно было ни согласиться, ни примириться».

Многие проекты режиссера остались нереализованными, в том числе «Гофманиана», «Мой Достоевский», «Гамлет» Шекспира, «Обломов» Гончарова, «Смерть Ивана Ильича» Толстого, «Идиот» и «Подросток» Достоевского, «Жизнь Клима Самгина» Горького, «Очерки бурсы» Помяловского, «Степной волк» Гессе, «Пятое Евангелие» Рудольфа Штейнера, «Волшебная гора», «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус» Томаса Манна [9]. В 1990 году Андрей Тарковский был посмертно удостоен Ленинской премии.

Существует проблема с местами памяти Тарковского, их катастрофически мало. Так, например, в Москве, где Тарковский прожил большую часть своей жизни, практически нет упоминаний о режиссере. Нам удалось найти лишь небольшой стенд, посвященный его работе в Музее кино.

Также около ВГИКа находится памятник трем ушедшим из жизни кинематографистам: Г.Ф. Шпаликову, А.А. Тарковскому и В.М. Шукшину. Придумал этот памятник Сергей Соловьев, который рассказывал, что давно хотел создать композицию, посвященную «этим трем великим вгиковцам, которые не были ни профессорами, ни руководителями мастерских, ни деканами» [7].

Этих троих связывало многое — они не только учились вместе, окончив курс Михаила Ромма (Тарковский и Шукшин — режиссерский факультет, а Шпаликов — сценарный), но и были близкими друзьями. С. Соловьев говорил, что эта скульптура, автор которой — его друг Алексей Благовестнов, посвящена всем студентам ВГИКа — и прошлым, и нынешним. «Летом, когда светит солнышко и все выходят на ступеньки института погреться, эти три фигуры будут сливаться с толпой и образовывать единое целое — студенчество ВГИКа» [7].

В родном городе режиссера — Юрьевце, есть музей Тарковского, в Суздале — памятник ему, а точнее, фильму «Андрей Рублев», часть эпизодов которого была снята именно в этом месте. Сейчас кинотеатры заново выпускают его фильмы в прокат в связи с юбилейной датой. Людмила Бояджиева написала книгу про режиссера: «Андрей Тарковский — жизнь на кресте» [2]. Работа над популяризацией Тарковского ведется хоть и медленно, но верно.

Мы провели социологический опрос, в котором участвовало 345 человек: и студенты, и преподаватели, и люди самых разных профессий. Согласно полученным данным, самым популярным фильмом А. Тарковского оказался «Андрей Рублев», самым непопулярным — «Жертвоприношение». Нас это удивило. Мы ожидали, что самые известные для людей фильмы — это «Солярис» и «Сталкер», потому что в свое время они имели большой резонанс и интенсивно обсуждались. Но мы ошиблись. Также нас крайне удивило, что, оказывается, не все люди знают вообще о существовании режиссера Андрея Тарковского. Это большое упущение просвещения,

как нам кажется. Однако были и те «светлые лучи» для нас, которые отметили Тарковского как величайшего режиссера всех времен и написали, что это их любимый режиссер.

Тарковский оказал влияние на кинематограф. К сожалению, уйдя рано из жизни из-за страшной болезни, он продолжает жить в работах многих новых режиссеров, которые восхищаются и вдохновляются Мастером, цитируют его. Это Сокуров, Звягинцев, Инъяритту и многие другие.

«Есть вещи, которые ты просто обязан знать — и в их числе, разумеется, Тарковский. Для западных режиссеров это Бог кинематографии», — сказал британский кинорежиссер Дэнни Бойл [9].

Литература

1. *Баилво Д.* Поэт кино: Андрей Тарковский // Документальный фильм. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=z8ng_LoXzAs (дата обращения: 29.05.2022).
2. *Бояджиева Л.Г.* Андрей Тарковский. Жизнь на кресте. — М.: АНФ, 2012. — 314 с.
3. *Гордон А.* Не утоливший жажды: об Андрее Тарковском. — М.: Вагриус, 2007. — 382 с.
4. Жертвоприношения Андрея Тарковского // Документальный фильм. — URL: <https://www.youtube.com/watch?v=x4HgQ0zDP08&list=LL&index=1&t=1200s> (дата обращения: 29.05.2022).
5. Мир и фильмы Андрея Тарковского / Сост. А.М. Сандлер. — М.: Искусство, 1991. — С. 382–386.
6. Московское образование в годы войны, 1941–1945: [сборник] / [авт.-сост.: А.Ю. Бурлинова, Е.Е. Кувшинова]. — М.: Жизнь и мысль, Московские учебники, 2007. — 526 с.
7. *Ровинская К.* Сергей Соловьев открыл у ВГИКа памятник трем однокурсникам // Сноб. — URL: <https://snob.ru/selected/entry/5815/> (дата обращения: 29.05.2022).
8. *Тарковский А.А.* Архивы. Документы. Воспоминания. — М.: Подкова: Эксмо-пресс, 2002. — 288 с.
9. *Тарковский А.А.* Кино как молитва // Кинопоиск. — URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/1300524/> (дата обращения: 29.05.2022).
10. *Туровская М.* 7 с 1/2 и Фильмы Андрея Тарковского. — СПб.: Сеанс, 2019. — 463 с.
11. *Филимонов В.П.* Андрей Тарковский: Сны и явь о доме. — М.: Молодая гвардия, 2011. — 435 с.
12. *Челюкова А.Ю.* «Писати живописцем иконы с древних переводов, како греческие иконописцы писали и как писал Ондрей Рублев...» // История и современность филологических наук: Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции XVI Виноградовские чтения: В 2 томах. — М.: Книгодел, 2021. — Т. 2. — С. 248–254.
13. *Fran Zayas.* The 10 Best Scenes in Andrei Tarkovsky Films // Taste of Cinema — Movie Reviews and Classic Movie Lists, 2017. — URL: <http://www.tasteofcinema.com/2017/the-10-best-scenes-in-andrei-tarkovsky-films/> (дата обращения: 29.05.2022).