

Секция «Междисциплинарные горизонты: филология, психология и педагогика в
условиях инноваций»

Интертекст в мире Андрея Тарковского (на примере «Ностальгии»)

Каюмова Нигина Абулкосимовна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Филологический
факультет, Кафедра истории новейшей русской литературы и современного
литературного процесса, Москва, Россия

E-mail: ybubyf13@yandex.ru

Обращаясь в своих фильмах к живописи, музыке, литературе, А.А. Тарковский демонстрирует различие между кинематографом и другими искусствами. Как режиссёр он не отказывается от прямого влияния других искусств, но выстраивает между фильмом и иными произведениями диалог. На примере «Ностальгии» мы попытаемся классифицировать используемые Тарковским цитации.

Цитируя, Тарковский наделяет произведения искусства одной из двух «функций». Первая — построить «диалог культур», поместить героев в определённую культурную среду. Обращение к существующим памятникам культуры «овеществляет» миры, в которых пребывают герои Тарковского. Создание личного мира подобно созданию личной свободы [Салынский: 91], но стержнем мира и свободы становятся объекты нашей реальности.

Такую функцию наделяются «общеизвестные», не требующие дополнительного представления памятники мировой культуры. Тарковский рассчитывает на узнавание, «очевидность» цитат. Режиссёр может занять всё пространство кадра изображением одной картины (часто воспроизводится только ее центральная часть). Подобное использование произведения помогает режиссёру поместить героев в мир художников, усилить воздействие картины на пространство, в статичном вызвать движение [Vasche: 136].

Выбор картин никогда не случаен. Картина изображает не проговорённое героями, работает как «второй кадр» Кулешова, из которого и рождается третий кадр: смысл, общий для изображаемых частей. Изображение беременной Девы Марии Франческа в «Ностальгии» включает в себя постоянное стремление добраться до памяти, преодолеть тоску. Это также и желание Эуджении разделить с героем его чувства, желание, отвергаемое Андреем Горчаковым: Эуджении чужда молитва, как и тоска по родине. Она не может принять преклонение, как не может понять Горчакова.

В противовес очевидной передаче изображения в кадре Тарковский использует и «скрытую» цитату, выстраивая кадр фильма как оммаж картине. Композиции кадров «Ностальгии» воспроизводят живописные мотивы ренессансных картин и классически гармоничные линии ренессансной архитектуры, с характерными арками в центре фасадов [Салынский: 295].

Подобным образом «цитируется» и музыка. Выделяется повторяющийся выбор музыкальных произведений, звучащих в разных фильмах. В сцене самосожжения Девятая симфония Бетховена — самый громкий момент всей «Ностальгии». Он выделяется и сюжетно. Чувство освобождения, закладываемое в симфонию, приобретает трагический характер.

Обособленно выглядит использованная единственный раз в кинематографе Тарковского песня «Ой, вы кумушки» Ольги Сергеевой. Она играет при начальных титрах «Ностальгии», задавая собой звучание памяти о родине, на фоне пейзажей, в действительности снимавшихся в Италии. Песня повторяется и в конце, наслаиваясь на первую часть «Реквиема» Верди. Вообще, пространство «Ностальгии» — постоянное слияние Италии и России. Подобное наложение двух столь разных музыкальных произведений задаёт музыкальный уровень русско-итальянского коллажа.

Биографические факты, литературные работы Тарковского, зафиксированные высказывания и воспоминания современников режиссёра — ключ к поиску цитат, выполняющих вторую функцию в метафильме Тарковского.

Как автор Тарковский стремится заявить о себе, о своём присутствии в каждом фильме. Среди критиков закрепились интерпретации героев как альтер-эго художника: режиссёр создаёт героя кинокартины из собственной тени, подобно лирическому герою в поэзии.

Один из способов выстраивания двойничества — «диалога культур» внутри сюжета. Прототипом композитора, в фильме названного Павлом Сосновским, был первый по времени из великих русских композиторов Максим Березовский [Салынский: 299]. Пребывая в Италии, Андрей Горчаков пытается найти следы композитора XVIII века — таков сюжет кинокартины. Однако идея путешествия совершенно не актуализируется в течение фильма, Горчаков не следует формальной цели. Трипартизм Тарковский — Горчаков — Березовский углубляет в историю ностальгическое чувство, уводит в путешествие «по своей памяти и по памяти культуры, отечественной и мировой» [Салынский: 305].

Значимым цитированием, напрямую отсылающим к биографии автора, является чтение стихов Арсения Тарковского. Особые личные отношения отца-поэта и сына-режиссёра придают почти интимный характер поэтически цитатам в фильмах последнего. В «Зеркале» стихотворения читает сам автор. В «Сталкере» автора мистифицируют (авторство отдают вымышленному персонажу). В «Ностальгии» — попытка «заменить», трансформировать настоящий текст: Эуджениа читает Тарковского в переводе. Но настоящий голос «побеждает»; Горчаков по памяти, запинаясь и ошибаясь, читает «Я в детстве заболел. . . », а позже сжигает том переводов. Выбор стихотворения усиливает главный мотив фильма — ностальгию, отсылая к «Зеркалу», где оно читалось Арсением Тарковским на фоне детства героя.

Тарковский выстраивает особый метаязык из цитат и памятников мировой культуры. Эти цитаты задают живость внутрифильмовому миру и вместе с тем проводят связь между реальным художником и его творениями. Граница между ними не строга, и среди цитаций есть смежные, пограничные образы. Вместе с упомянутым изображением Мадонны Тарковский вводит «взаимное отражение-превращение» переводчицы Эуджении и жены Горчакова Марии. Мария — имя матери Тарковского, появляющееся и в других фильмах. Подобно вышеупомянутой связке Тарковский — Горчаков — Березовский мы можем выйти к другому тройственному образу Мать — Эуджениа — Дева Мария. Вводя инородное в своих фильмах, Андрей Тарковский стремится к выражению биографического «Я».

Источники и литература

- 1) Салынский Д.А. Киногерменевтика Тарковского. М., 2009.
- 2) Angela Dalle Vacche. Cinema and painting: how art is used in film. USA, 1954
- 3) Юлия Анохина. Тарковский: музыкальные цитаты: <http://tarkovskiy.su/texty/analitika/muz.html>