

УДК 82-1

А.А. ПОЛЯКОВА
(denksis@mail.ru)

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

РОЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО В ФИЛЬМЕ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО «ЗЕРКАЛО»*

*Рассматривается вопрос об актуализации мотивов и образов поэзии Арсения Тарковского в фильме
Андрея Тарковского «Зеркало». Исследуется общность художественного
языка поэта и кинорежиссера.*

*Ключевые слова: поэзия, кинематограф, поэтика кинематографа, художественный язык,
Арсений Тарковский, Андрей Тарковский.*

Исследованием творческих связей поэта Арсения Тарковского и кинорежиссера Андрея Тарковского занимаются уже на протяжении полувека. При этом чаще всего исследователями рассматривается биографическая основа творческого диалога, близость судеб двух художников. Об этом пишут исследователи С.М. Ветренников [3], И.А. Едошина [5]. Данный вопрос рассматривают на основе интеграции стихотворного текста поэта и кинолент «Зеркало», «Ностальгия», «Сталкер» в трудах М.С. Берендеевой и М.И. Рыбаловой [2], Н.П. Пинежаниновой [6]. Практически все авторы указанных работ отмечают влияние, оказанное поэзией отца на кинематографию сына. Однако в меньшей степени исследованы черты сходства художественного языка поэзии Арсения Тарковского и кинопроизведений Андрея Тарковского.

К мотиву зеркальности, отражения не единожды обращался в своей лирике Арсений Тарковский – в стихотворениях «Молодости», «Музе», «Дом», «Ты горечью была, слепым...», «Актёр», «Первые свидания» и др. В фильме Андрея Тарковского зеркало – заглавный образ, ключевая роль его в фильме совершенно очевидна. Знаменательно, что Марина Тарковская написала биографическую книгу о своей семье и назвала ее «Осколки зеркала». Члены этой необычной семьи смотрят друг в друга, как в зеркало. В судьбах младшего поколения отражается жизненный путь и жизненный опыт родителей: первая жена Андрея Тарковского имела удивительное сходство с его матерью, семейная ситуация тоже была аналогична родительской. Однако особенно важно то, что Тарковский-младший, несмотря на сложные отношения с отцом, неизменно восхищался им – отец был нравственным ориентиром в жизни сына, оказал большое влияние на его мировосприятие и художественный язык фильмов. Поэтике кинематографа Андрея Тарковского присущи глубокий психологизм, широта зрения, необычные для данного вида искусства лиризм, образность, которые сближают творчество режиссёра с поэзией:

«Его фильмы – от “Иванова детства” и до “Жертвоприношения”, все семь, – есть ветвящаяся, но целокупное высказывание о муке немоты, о необходимости обретения Слова...» [8, с. 243].

С данным высказыванием можно соотнести первую сцену фильма «Зеркало», когда юноша излечивается от заикания и громко произносит: «Я могу говорить». Андрею Тарковскому очень хотелось высказать, донести свои мысли и саму свою философию до зрителя, и в его кинематографическом «языке» отчетливо прослеживаются отцовские принципы художественности. В «Зеркале» модифицируется и обрастает жизненным опытом режиссёра идея, которую мы уже слышали в фильме «Солярис» (1972 г.): «...нам нужно зеркало <...> человеку нужен человек». Так и Андрею Тарковскому нужны были любимые люди, в которых он видел своё отражение.

За кадром остаётся стихотворение Арсения Тарковского «Белый день...», однако оно имеет ключевое значение для интерпретации киноленты. Тарковский-младший изначально хотел назвать этот фильм одной строчкой стихотворения отца. В ретроспективном взгляде режиссёра в своё детство особенно интересен метафизический образ дома. В стихотворении дом наполнен теплотой, уютom, дет-

* Работа выполнена под руководством Тропкиной Н.Е., доктора филологических наук, профессора кафедры литературы и методики её преподавания ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

скими радостями. Здесь «Камень лежит у жасмина. // Под этим камнем клад», «отец стоит на дорожке...» [10, с. 302], цветущий сад. Дом именуется «райским садом». Всё это вызывает у поэта нежные чувства – это светлая ностальгия. Здесь стоит обратиться к произведению «Жизнь, жизнь», которое тоже читается в киноленте. Арсений Тарковский пишет: «Живите в доме – и не рухнет дом» [Там же, с. 242]. Дом в данном случае – место, которое «наполнено» человеком, его жизнью, воспоминаниями. Трагизм ситуации заключается в невозможности пережить незабываемое счастье вновь: «Вернуться туда невозможно...» [Там же, с. 302]. Не просто так изначально Андрей Тарковский выбрал строчку из этого стихотворения для заголовка будущей киноленты. Ведь мысль о невозможности возвращения в прошлое звучит и в «Зеркале». Особенный смысл это имеет для Андрея Тарковского именно потому, что место его рождения и крещения – село Завражье – было затоплено. Таким образом, выявляется важная роль пространства детства в кинофильмах Андрея Тарковского и в поэзии Арсения Тарковского.

Обратимся к поэтическим текстам, которые звучат в самом фильме «Зеркало». Кинематограф Тарковского-младшего лиричен, это в принципе роднит его произведения с поэзией. Первый эпизод в фильме – интеграция кинематографии и поэзии Тарковских – знакомство зрителя с матерью героя. Она уже показана нам в сцене с заблудившимся незнакомцем. Теперь же чуткая камера режиссера рисует психологический портрет героини и знакомит нас с нею ближе. В этот момент звучит стихотворение «Первые свидания» в исполнении Арсения Тарковского:

Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявление,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла... [Там же, с. 217].

Во время чтения этих строк Мария показана в движении, она – композиционный центр кадра. Изначально зритель видит ее со спины и отдаленно. Мать испытывает глубокое переживание, думая о своей жизни, обводя глазами дом, лаская взглядом детей. Камера демонстрирует все, что окружает её, движется вместе с героиней. И на финальных строках стихотворения – «Когда судьба по следу шла за нами, / Как сумасшедший с бритвою в руке» – в кадре слёзы героини. Она плачет от непонимания своего положения, от того, что любимый человек не рядом с нею. Теперь она показана зрителю близко, это символизирует «знакомство» с душой матери. Важно, что в первой строфе стихотворения Арсений Тарковский вводит воспоминания через образ отражения:

Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла [Там же, с. 217].

Стихотворение «С утра я тебя дождался вчера...» тоже звучит в эпизоде с Марией. В кадре она снова показана в движении, теперь уже в нервном и стремительном. До этого нам была поведана история об ошибке, которая почудилась матери, работавшей корректором в типографии. Эта описка могла перечеркнуть её жизнь, однако всё обошлось. Вновь героиня плачет, но это уже другие слёзы – слёзы облегчения после пережитого страха. Стихи в исполнении Арсения Тарковского транслирует душевный надрыв матери. В данном эпизоде камера запечатлевает лишь движение и мимику героини, мелкие детали её психологического состояния. Лирический герой стихотворения тоже испытывает душевные тревоги, они доходят до той степени, когда «ни словом унять, ни платком утереть».

В эпизоде продажи серёжек содержится ключевой момент. Матери привиделся муж. Она говорит ему: «Жалко, что вижу я тебя, только когда мне уж очень плохо бывает...». Это объясняет то, что звучание стихотворений Арсения Тарковского в фильме соотносится с периодами особого душевного состояния героини. Она не только видит, но и слышит его в эти моменты. Героиня признаётся ему в любви, ей понятно, почему она видит его именно во время внутреннего кризиса.

Позднее в фильме «Зеркало» звучит стихотворение «Эвридика». Мать и сын снова в пути. Она медленно движется на первом плане, чуть в отдалении от Алёши, и задумчиво курит. В «Эвридики» главный образ – душа, а человеческое тело представляется как нечто брэнное, никчёмное:

Душе осточертела
Сплошная оболочка
С ушами и глазами
Величиной в пятак
И кожей – шрам на шраме,
Надетой на костяк [10, с. 221].

Эти философские размышления отражают духовный кризис героини, её сложные душевные переживания.

Стихотворение «Жизнь, жизнь» сопровождает кадр, не связанный с матерью. Это стихотворение обрамляет военный эпизод. Солдаты тянут на своих спинах поклажу, их ход долог, тяжел. На строках:

Судьбу свою к седлу я приторочил;
Я и сейчас в грядущих временах,
Как мальчик, привстаю на стременах [Там же, с. 243].

Резко сменяется кадр и в его центре уже мальчик. Герой как бы продолжает движение солдат.

Проанализировав эпизоды со стихами Тарковского-старшего, можно обратить внимание на закономерность – персонажи, чувства которых, как правило, передаются с помощью поэзии, находятся в движении. Во всех прозвучавших стихотворениях ярко выраженные философские мысли, волнующие и персонажей в определённый период их жизни. Это особенно важно в интерпретации образа матери. Поэзия любимого человека сопровождает её, выражает самые сложные и необъяснимые чувства, утешает, помогает идти вперёд, несмотря на груз переживаний, является своеобразным светом в конце тоннеля.

Литература

1. Берендеева М.С. «Я в детстве заболел...» Арсения Тарковского: интеграция поэтического текста в кинематографический // Знание. Понимание. Умение. 2018. № 1. С. 195–208.
2. Берендеева М.С., Рыбалова М.И. «Меркнет зрение – сила моя...» Арсения Тарковского в художественном фильме «Ностальгия»: пути встраивания поэтической цитаты в кинотекст // Вестник Новосибир. гос. ун-та. Сер.: История, филология. 2018. Т. 17. № 9. С. 90–104.
3. Ветренников С.М. Философская проблематика творчества Андрея Тарковского и Арсения Тарковского // VIII Машеровские чтения: материалы Междунар. науч.-практич. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. (г. Витебск, 16–17 окт. 2014 г.). Витебск: Изд-во Витеб. гос. ун-та имени М.П. Машерова, 2014. С. 147–148.
4. Волкова П.Д. Арсений и Андрей Тарковские. М.: АСТ, 2017.
5. Едошина И.А. Отец и сын Тарковские: сходство и различие творческих судеб // Музейный хронограф: сб. ст. и материалов сотрудников Костром. музея-заповедника. (г. Кострома, 20 марта – 06 апр. 2017 г.). Кострома: Изд-во КГУ, 2019. С. 21–31.
6. Пинежанинова Н.П. И все приобретает новый внезапный смысл... (интеграция поэтических текстов Арсения Тарковского в фильмы Андрея Тарковского) // Мир русского слова. 2011. № 3. С. 75–79.
7. Позднякова В.А. Вещность слова в поэзии Арсения Тарковского и кинематографе Андрея Тарковского // Научные труды молодых ученых-филологов: материалы Всерос. конф. молодых ученых-филологов, посвященной 200-летию Ф.И. Буслаява. Ярославль, 2019. С. 155–161.
8. Сагатчук С.П. Эстетические аспекты экранного мира и поэтики Андрея Тарковского // Вестник МГУКИ. 2009. Т. 28. № 2. С. 241–244.
9. Тарковская М.А. Тарковские. Осколки зеркала. М.: АСТ, 2018.
10. Тарковский А.А. Собрание сочинений: в 3-х т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 1.

ANASTASIYA POLYAKOVA

Volgograd State Socio-Pedagogical University

THE ROLE OF THE POEM BY ARSENIY TARKOVSKIY IN THE FILM “MIRROR” BY ANDREY TARKOVSKIY

The article deals with the issue of the actualization of the motives and images of the poetry of Arseniy Tarkovskiy in the film “Mirror” by Andrey Tarkovskiy. There is studied the similarity of the artistic language of the poet and film maker.

Key words: poetry, cinematograph, poetics of cinematograph, artistic language, Arseniy Tarkovskiy, Andrey Tarkovskiy.