

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра философии культуры и культурологии

Этнокультурное своеобразие творчества Андрея Тарковского

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 2 курса 232 группы
направления 51.04.01 «Культурология»
профиль «Этнокультурология»
философского факультета
Шушкевич Виктории Андреевны

Научный руководитель

доц., к.ф.н., доц.

О.В. Шиндина

Зав. кафедрой

зав. кафедрой, д. ф. н., проф.

Е.В. Листвина

Саратов 2017

Научный руководитель:

Шиндина Ольга Викторовна

кандидат филологических наук, доцент

Ведущая организация:

ФГБОУ ВО «Саратовский

национальный исследовательский

государственный университет им. Н.Г.

Чернышевского».

Защита состоится 14 июня 2017 года в 10:00 на базе кафедры философии культуры и культурологии философского факультета ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» по адресу: 410028, г. Саратов, Вольская 10а, корпус 12.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Кино – это особая форма выражения духа национальной культуры и самосознания¹. Художественная кинокартина обладает не меньшей ценностью, чем народный фольклор: сказки, легенды, песни и эпос. В тоже время фильмы наиболее полно могут выразить этнические традиции и ценности культуры².

Все, кто принимает участие в создании фильма: режиссер, сценарист, съемочная группа, актеры и многие другие, являются носителями той или иной неповторимой и своеобразной этнической культуры, выросли в рамках ее картины мира, усвоили ее ценности и нормы³. Даже не осознано для создателей кинокартины практически любое их творение будет в художественной форме транслировать этнический колорит родных им мест, культурные и природно-географические особенности родины авторов фильма. Фильм можно снимать в любой стране, в окружении произведений другой культуры, но этнические особенности сознания, усвоенные создателями фильма в детстве и юности, будут косвенно влиять на выбор темы и сюжета, на художественно-эстетическую манеру съемки, на атмосферу кинокартины.

С развитием средств массовой коммуникации мировая культура движется ко все большей унификации. Глобализационные процессы порождают размывание этнической идентичности, нивелируют этнокультурную

¹Савельева, Е.Н. Европейский кинематограф XX в.: пути утверждения национально-культурной идентичности // Вестник Томского государственного университета. Томск, 2014. № 386. С. 94.

²Следует отметить, что утверждение о том, что кино является продолжателем национальных традиций отмечено в следующих работах: Багаув, Ю.Д., Бекишева, А.В., Кузьмина, М.Ю., Ляшенко, Е.С. Современная художественная культура России: новизна визуализации [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-hudozhestvennaya-kultura-rossii-novizna-vizualizatsii> (дата обращения: 12.04.2017). Загл. с экрана; Лаппо, М.А. Дискурс идентичности и национальное самосознание («Русский европеец А. Тарковский») [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diskurs-identichnosti-i-natsionalnoe-samosoznanie-russkiy-evropeets-andrey-tarkovskiy> (дата обращения: 10.04.2017). Загл. с экрана; Лубашова, Н.И. Российская кинематография как социальная история XX в. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-kinematografiya-kak-sotsialnaya-istoriya-hh-v> (дата обращения: 12.04.2017). Загл. с экрана; Доброницкая, А. В. Кино как средство конструирования этнической идентичности // Международный научный журнал «Молодой ученый». Казань, 2016. №27. С. 803-805.

Савельева, Е.Н. Европейский кинематограф XX в.: пути утверждения национально-культурной идентичности [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskiy-kinematograf-xx-v-puti-utverzhdeniya-natsionalno-kulturnoy-identichnosti> (дата обращения 10.04.2017). Загл. с экрана; Сурмач, Б. Социально-эстетические особенности советского кинематографа конца 80-х годов: автореф. дис... канд. философ. наук. [Электронный ресурс]. URL: <http://cheloveknauka.com/sotsialno-esteticheskie-osobennosti-sovetskogo-kinematografa-kontsa-80-h-godov> (дата обращения: 10.04.2017). Загл. с экрана;

³ Пестрикова, И.В. К вопросу о влиянии географических факторов на формирование менталитета русского народа [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vliyanii-geograficheskikh-faktorov-na-formirovanie-mentaliteta-russkogo-naroda> (дата обращения: 12.04.2017). Загл. с экрана.

детерминацию, что является собой проблему, требующую подробного рассмотрения⁴. Этническое искусство объединяет в себе философские, эстетические взгляды, мораль, нравственность и историю, характерные для определенной страны, народности или территории – все то, что позволяет конкретному человеку определить себя как личность⁵.

Понять, чем определяется этническая идентичность довольно сложно в силу того, что каждая из них ситуативна, динамична⁶ и имеет свои особенности. Нельзя выделить какие-то общие признаки, свойственные идентичности, такими базисами могли бы стать язык и территория, однако существуют общности, не имеющие общего языка и разбросанные по территории всей планеты, при этом определяющие себя как этнос⁷.

Кино присущи такие функции, как: эвристическая, коммуникативная, гносеологическая, эстетическая, развлекательная, функция социального контроля и управления общественным мнением⁸. Исходя из двух последних функций, кино может быть рассмотрено как социальный институт. Одна из основных его целей – воздействие на аудиторию с помощью художественных и эстетических средств. Учитывая функции, цели и средства, которыми он располагает, можно утверждать, что кинематограф выступает одним из

⁴Мухлынкина, Ю.В. Этническая идентичность в эпоху глобализации [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnicheskaya-identichnost-v-epohu-globalizatsii> (дата обращения: 04.02.2017). Загл. с экрана.

⁵Доброницкая, А. В. Кино как средство конструирования этнической идентичности // Молодой ученый. Казань, 2016. №27. С. 804; Мухина, В.С. Из прошлого в настоящее и будущее: родовые традиции – праоснова самосознания народов мира // Развитие личности. 2011. №3. С. 156.; Мухлынкина, Ю.В. Этническая идентичность в эпоху глобализации [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnicheskaya-identichnost-v-epohu-globalizatsii> (дата обращения: 04.02.2017) Загл. с экрана; Нехвядович, Л.И. Этнические традиции как источник формирования в искусстве [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnicheskie-traditsii-kak-istochnik-formoobrazovaniya-v-iskusstve> (дата обращения: 09.04.2017). Загл. с экрана; Нехвядович, Л.И. Этническая художественная традиция как категория теоретической истории искусства [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnicheskaya-hudozhestvennaya-traditsiya-kak-kategoriya-teoreticheskoy-istorii-iskusstva> (дата обращения: 09.04.2017). Загл. с экрана.

⁶ Русских, Л.В. Идентичность: культурная, этническая, национальная [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/identichnost-kulturnaya-etnicheskaya-natsionalnaya> (дата обращения: 15.03.2017). Загл. с экрана.

⁷ Геллнер, Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. С. 47.

⁸Мкртычева, М.С. Кино как предмет социологического изучения: возможности и перспективы [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kino-kak-predmet-sotsiologicheskogo-izucheniya-vozmozhnosti-i-perspektivy> (дата обращения: 20.03.2017). Загл. с экрана.

наиболее эффективных трансляторов национальной идеи⁹. Культурное единство не причина формирования этноса, но его результат. Под термином «национальная культура» принято понимать основные духовные ценности и особенности поведения, характеризующие людей той или иной страны. Культура этноса обеспечивает его единство и стабильность как системы. Необходимо определить два понятия: этническая и национальная культуры. Среди различных научных дефиниций есть определения этнической культуры как культуры людей, связанных общностью происхождения и ведением совместной хозяйственной деятельности, а культура национальная определяется как представленная людьми, живущими на больших территориях и объединенных в первую очередь общностью языка¹⁰.

Традиционный подход рассмотрения и анализа национального менталитета связан с выявлением его особенностей через призму произведений культуры: литературы, живописи, музыки и кинематографа. В данном случае культура и менталитет являются неразрывным целым, ведь именно в культурных феноменах кристаллизуются национально-художественные ценности. Согласно обозначенной позиции, для того, чтобы понять этнос, нацию, народ, непременно нужно усвоить картину мира, которую рисует мировоззрение элиты, ведь именно эта часть общества стремится наиболее полно, ясно и точно запечатлеть национальный менталитет. Опираясь на данную традицию, многие выдающиеся мыслители-публицисты описывали русский национальный характер и русскую этническую картину мира, беря за основу выдающиеся произведения культуры: романы Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, стихотворения А.С. Пушкина и многих других.

Однако в адрес этого подхода не раз звучали справедливые критические замечания, ведь авторы художественных произведений приписывают народу собственные ценности, например, любовь русских людей к страданию. В тоже

⁹Загребин, С.С. Переживание идентичности как опять нравственного самопознания (на примере фильма Андрея Тарковского «Зеркало») // Вопросы культурологии. М.: Издательский дом «Панорама», 2011. С. 90 – 96.

¹⁰Доброницкая, А. В. Кино как средство конструирования этнической идентичности // Молодой ученый, 2016. №27. С. 803-805.

время приписывание русским желание «нести мир и свет остальным народам»¹¹ не является ценностным суждением, ведь авторы подобных идей не стремятся наиболее полно проанализировать особенности русского национального характера, а лишь списывают все свои суждения на «природу» как на заданную константу. Так, данные суждения становятся обобщенной характеристикой этноса, которому приписываются самые разные атрибуты и свойства. Н.О. Лосский (1991) указывал на то, что мыслители, размышляя о назначении какого-либо народа в исторической ретроспективе, уделяли слишком много внимания эмпирическому национальному характеру¹².

Эти взгляды разделял и Н.А. Бердяев, когда писал, что «в тысячу раз более народом был дворянин Пушкин или интеллигент Достоевский. Самого совершенного своего выражения нация достигает в гении. Дух нации всегда выражается через качественный подбор личностей, через избранные личности»¹³. Однако Н.А. Бердяев синтезировал в своём творчестве два подхода, необходимых для осмысления национального менталитета: конкретно-эмпирический и абстрактно-теоретический. По мнению Н.А. Бердяева, «национальный характер» предстаёт как разветвленная система установок, ценностей, верований, разделяемых членами какого-либо общества, где в симбиозе сосуществуют индивидуально-бессознательное и социально-ценностное в духовной жизни народа¹⁴.

Национальный менталитет наиболее ярко отображается в искусстве, ведь создатель произведения является представителем той или иной этнической группы. Этнические аспекты наполняют пространство и создают особую атмосферу кинокартин известного советского режиссера Андрея Арсеньевича Тарковского. Трудно понять смысловую глубину его фильмов, не принимая во внимание художественный и духовный контекст, в котором происходило

¹¹ Тучкова, Т. В. Н. А. Бердяев о русском национальном характере // Вестник МГТУ, 1999. №1 С.19-22.

¹² Лосский, Н. О. Характер русского народа. М.: Посев, 1957. Кн. 2. 98 с.

¹³ Бердяев, Н.А. Судьба России. М.: Эксмо-Пресс, 1997. 735с.

¹⁴ Тучкова, Т. В. Н. А. Бердяев о русском национальном характере // Вестник МГТУ, 1999. №1 С.19-22.

формирование режиссера. Этнические аспекты косвенно влияют на выбор тем и сюжетов, на колорит его фильмов.

Андрей Арсеньевич Тарковский (1932 – 1986) – режиссер, сценарист, настоящая легенда советского кинематографа. Его вклад в мировое искусство сложно переоценить. Интенсивность творческой жизни Тарковского сама по себе является нравственным примером. Снимал Андрей фильм или не снимал, он всегда был в творчестве – на съемочной площадке, за письменным столом, гуляя в лесу, читая книги, разговаривая с людьми. Он так видел людей и жизнь, что само это его видение была работа. Как некоторым удается изучить язык птиц, так Андрей знал язык образов предметного мира, земли, неба. Ему была открыта особая красота – красота движения. Он вбирал всю нервную полноту жизни. У него своя “визуальная среда сознания”: живая натура, предметный мир, лики людей¹⁵. Тарковского невозможно ни с кем сравнить, соединить. Он был один такой, не принадлежал ни к какой школе и, как стало ясно теперь, своей школы не создал – правда, его называют своим учителем некоторые замечательные режиссеры, но и для них творчество Тарковского – не система разработанных средств, а нечто живое, рождающееся, связанное с особенным мышлением, особенным голосом. Кинокартины «Андрей Рублев» (1966), «Ностальгия» (1983) до сих пор являются классикой советского и европейского кино. Его фильмы переведены на десятки языков. И порой, пересматривая их, кажется, что мы знаем об их авторе абсолютно все, ведь в каждом из них живет частичка души автора¹⁶.

Объектом исследования является этнические аспекты в творчестве А. Тарковского (фильм «Ностальгия» (1983), «Андрей Рублев» (1966))

Предметом исследования является методы и приемы режиссера А. Тарковского по моделированию этнических компонентов в своих кинематографических работах.

¹⁵Новостной сайт «Узнай все». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-andrey-tarkovskiy.html>. (Дата обращения: 20.05.2017). Загл. с экрана.

¹⁶Библиографический ресурс «Чтобы помнили». [Электронный ресурс]. URL: <http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1052>. Дата обращения: (20.05.2017). Загл. с экрана.

Теоретической основой написания выпускной квалификационной работы явились исследования, которые условно можно разделить на следующие взаимосвязанные группы:

1. Работы по общим знаниям о кинематографе, его становлению и истории: Л. Муссиак¹⁷, Н. И. Зоркая¹⁸, Б. Балаш¹⁹, Р. Арнхейма²⁰, Г. Аристарко²¹, А. Монтегю²², С. А. Филиппов²³, Ю. Н. Тынянов²⁴, Ж. Делез²⁵, М. Мерло-Понти²⁶, Э. Панофский²⁷.

2. Работы, посвященные исследованиям особенностей русского менталитета и конструированию этнической идентичности: Н.О. Лосский²⁸, С.В. Кортунов²⁹, Г. Гачев³⁰, И.А. Ильин³¹, Э.Г. Эриксон³², Дж. Мид³³, В.Ю. Хотинец³⁴, М.А. Лаппо³⁵, И. Гердер³⁶, Х. Штейнталь³⁷, Д. Юм³⁸, В. Кожинов³⁹.

3. Работы, посвященные изучению творчества А.А. Тарковского: В. Божович⁴⁰, И. Евлампиев⁴¹, М. Туровская⁴², С. Филиппов⁴³, Н. Болдырев⁴⁴, Н. Зоркая⁴⁵, М. Тарковская⁴⁶, С. Загребин⁴⁷, П. Погребняк⁴⁸, И.Л. Деметрадзе⁴⁹.

¹⁷ Муссиак, Л. Избранное. М.: Книга по Требованию, 2012. 280 с.

¹⁸ Зоркая, Н. И. История советского кино. СПб.: Алтея, 2005. 544 с.

¹⁹ Балаш, Б. Кино: Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968. 328 с.

²⁰ Арнхейм, Р. Кино как искусство. М.: Искусство, 1960. 119 с.

²¹ Аристарко, Г. История теорий кино. М.: Искусство, 1966. 356 с.

²² Монтегю, А. Мир фильма: путеводитель по кино. М.: Искусство, 1969. 279 с.

²³ Филиппов, С. А. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства. М.: Клуб «Альма Анима», 2006. 208 с.

²⁴ Тынянов, Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. 576 с.

²⁵ Делез, Ж. Кино: Кино 1. Образ-движения; Кино 2. Образ-время. М.: Ad Marginem, 2004. 622 с.

²⁶ Мерло-Понти, М. Кино и новая психология // Киноведческие записки. 1992, № 16.

²⁷ Панофский Э. Стиль и средства выражения в кино // «Киноведческие записки». 1989, №5.

²⁸ Лосский, Н. Характер русского народа. М.: Посев, 1957. Кн. 2. 98 с.

²⁹ Кортунов, С.В. Национальная идентичность: Постижение смысла. М.: Аспект Пресс, 2009. 589 с.

³⁰ Гачев, Г. Русский эрос / Г. Гачев. М.: Эксмо, 2004. 297 с.

³¹ Ильин, И. А. Сущность и своеобразие русской культуры. М.: Русская книга - XXI век, 2007. 472 с.

³² Эриксон, Э.Г. Идентичность: юность и кризис / Э.Г. Эриксон. М.: Прогресс, 1996. 344 с.

³³ Мид, Дж. Интернализированные другие и самость // Американская социологическая мысль: тексты. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 224-227.

³⁴ Хотинец, В.Ю. Этническая идентичность и толерантность. Екатеринбург, ЛИТЕРАТУРА, 2002. 124 с.

³⁵ Лаппо, М. А. Самоидентификация: прямое, косвенное эксплицитное и косвенное имплицитное описание идентичности говорящим субъектом / М.А. Лаппо. II Вестник Томского государственного университета, 2013. № 372. С. 28-32.

³⁶ Гердер, И. Г. Избранные сочинения. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1959. 392 с.

³⁷ Штейнталь, Х. Мысли о народной психологии // Филологические записки. Воронеж, 1964. Вып. 1. С. 90-105.

³⁸ Юм, Д. О национальных характерах. М.: Мысль, 1966. Т. 2. С. 702-721.

³⁹ Кожинов, В.В. О русском национальном сознании. М.: Эксмо-Пресс, 2003. 142 с.

⁴⁰ Божович, В. Образ человека в фильмах Андрея Тарковского // Человек. 1990. № 2.

⁴¹ Евлампиев, И. Андрей Тарковский и новая философия человека // Вопросы философии. 1996. № 12.

⁴² Туровская, М. Семь с половиной, или Фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство, 1991. 255 с.

4. Научные статьи, посвященные изучению эстетической специфики кинематографа и формально-стилистическим особенностям киноязыка: Е. Савельева, В. Буденкова⁵⁰; А. Бочаров⁵¹.

5. Работы, написанные А.А.Тарковским: «Запечатленное время»⁵², «Слово об Апокалипсисе»⁵³, «Уроки режиссуры»⁵⁴, «Красота – символ правды»⁵⁵, «Последнее интервью»⁵⁶.

Наиболее значимыми при написании выпускной квалификационной работы в той части, что посвящена вопросам национальной, эстетической самобытности, культурного и ментального своеобразия, явились исследования Н. Я Данилевского в области обособленных «культурно-исторических типов» цивилизаций. В своей книге «Россия и Европа»⁵⁷ он впервые дал определение цивилизации как главной формы человеческой организации пространства и времени, выражающейся качественными началами, лежащими в особенностях духовной природы народов, составляющих самобытные культурно-исторические типы. Каждая цивилизация представляет собой замкнутую духовную общность, существующую в собственной шкале координат. Попытка одной цивилизации навязать другой собственную систему духовных ценностей ведет к катастрофе и разрушению последней. В наше время столкновение

⁴³ Филиппов, С. Теория и практика Андрея Тарковского [Электронный ресурс]. URL: http://www.tarkovsky.net.ru/stalker/word/filipov_theory.php (дата обращения: 20.12.2016). Загл. с экрана.

⁴⁴ Болдырев, Н. Жертвоприношение Андрея Тарковского. М.: Вагриус, 2004. 525 с.

⁴⁵ Зоркая, Н. Андрей Тарковский - «русский европеец» // А. А Тарковский в контексте мирового кинематографа: материалы междунар. конф. М.: Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова, 2003. С. 22-31.

⁴⁶ Тарковская, М. Осколки зеркала. М.: Вагриус, 2006. 416 с.

⁴⁷ Загребин, С.С. Переживание идентичности как опять нравственного самопознания (на примере фильма Андрея Тарковского «Зеркало») // Вопросы культурологии. М.: Издательский дом «Панорама», 2011. С. 90-96.

⁴⁸ Погребняк, Г.П. Пространство и время в авторском кинематографе Андрея Тарковского // Вестник Полоцкого государственного университета, 2014. С. 114-118.

⁴⁹ Деметрадзе, И.Л. Авторская мифология Андрея Тарковского [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/avtorskaya-mifologiya-andreya-tarkovskogo> (дата обращения: 20.03.2017). Загл. с экрана.

⁵⁰ Савельева, Е., Буденкова, В. Образ другого как отражение национально-культурной идентичности в советском и постсоветском кино // Вестник Томского государственного университета, 2017. № 45. С. 114-119.

⁵¹ Бочаров, А. Настроение скуки и современный авторский кинематограф. Фундаментально-онтологический взгляд на киноопыт // HORIZON. Феноменологические исследования, 2016. С. 226-247.

⁵² Тарковский, А. Запечатленное время. М.: Эксмо, 2002. 423 с.

⁵³ Тарковский, А. Слово об Апокалипсисе // Искусство кино, 1989. № 2. С. 99.

⁵⁴ Тарковский, А. Уроки режиссуры. М.: ВИППК, 1993. 92 с.

⁵⁵ Тарковский, А. Красота – символ правды // Экран и время: сб. ст. М.: Искусство, 1989. 115 с.

⁵⁶ Тарковский, А. Последнее интервью // Мир и фильмы Андрея Тарковского. М., 1990. 325 с.

⁵⁷ Данилевский, Н. Я. Россия и Европа. М.: ДеЛибри, 2015. 768 с.

цивилизаций составляет главное содержание эпохи. Основным нарушителем мирового порядка выступает цивилизация западная, объединяющая США и ее западноевропейские сателлиты, стремящиеся навязать свои ценности человечеству, называя этот разрушительный процесс глобализацией. В свете происходящего труд Данилевского очевидно сохраняет свою актуальность и по сей день, позволяя найти ответ на многие вопросы современности.

Не менее значимой при написании данной дипломной работы стал труд Н.А. Бердяева «Русская идея»⁵⁸. В своей книге философ исследует «русскость», таинственную субстанцию «русской души». Размышления Бердяева охватывают исторические события от Крещения Руси до Октябрьской революции, неразрывно связанные с деятельностью Аввакума, Петра I, Чаадаева, Достоевского, Соловьева, Ленина. «Русская идея» на долгие годы останется одним из замечательных памятников русского самосознания, описанного с патриотической, совестливой и сочувственной стороны.

Также для исследования собственно кинематографического материала значимой при написании данной работы стали труды, посвященные исследованию кинокартин А.А. Тарковского. Одной из таких стала книга С.Сальвестрони «Фильмы Андрея Тарковского и русская духовная культура»⁵⁹. Это книга, которая раскрывает связь фильмов Андрея Тарковского с русской духовной культурой. Каждая глава посвящена анализу отдельного фильма. С.Сальвестрони отмечает: «Трудно понять смысловую глубину фильмов Тарковского, не принимая во внимание художественный и духовный контекст, в котором происходило формирование режиссера, начиная с иконописной традиции, с поэзии Ломоносова, Державина, Пушкина и кончая прозой Гоголя, Толстого, Достоевского и стихотворениями Блока, Пастернака и Арсения Тарковского. В Советском Союзе в 60-е и 70-е годы режиссер приобщается к одному из наиболее важных течений русской духовной и литературной традиции благодаря произведениям Достоевского, которого он часто цитирует

⁵⁸ Бердяев, Н.А. Русская идея. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. 320 с.

⁵⁹ Сальвестрони, С. Фильмы Андрея Тарковского и русская духовная культура. М.: ББИ, 2012. 248 с.

в своих работах. Герои Тарковского и Достоевского в наиболее трудные моменты своей жизни находят смелость погрузиться внутрь самих себя, чтобы найти ответы, дающие смысл их существованию. Как отмечает Ингмар Бергман, Тарковский является “величайшим” режиссером в изображении внутреннего мира человека. На мой взгляд, это не случайность, а следствие того, что он впитал в себя культуру и традиции своей земли. Великая заслуга Тарковского заключается в том, что схождение в глубину самого себя, описанное в русских духовных и художественных произведениях, выражено им кинематографическим языком и обращено к публике, которая глубоко нуждается в этом. В мире, где кажется, что человек разучился заглядывать внутрь самого себя, фильмы Тарковского, уже много лет после выхода на экраны, сохраняют свое обаяние и глубину. В наше время они особенно дороги зрителям, у которых еще жива потребность в осознании смысла собственного существования»⁶⁰.

Актуальность выпускной квалификационной работы определяется несколькими принципиально значимыми моментами:

Во-первых, особым местом, занимаемым А.Тарковским в русском и мировом кинематографическом искусстве.

Во-вторых, значимостью кинематографа в системе искусства и его роли в трансляции основных черт национального менталитета.

Новизна выпускной квалификационной работы:

1. В ходе исследования авторское кино было рассмотрено как один из элементов кинематографической системы.

2. Были исследованы основные принципы развития национального кинематографа.

3. Были выявлены особенности конструирования этнической идентичности средствами кинематографа.

⁶⁰ Сальвестрони, С. Фильмы Андрея Тарковского и русская духовная культура. М.: ББИ, 2012. 248 с.

4. В фильмах А. Тарковского «Андрей Рублев» (1966) и «Ностальгия» (1963) были проанализированы художественно-эстетические особенности трансляции этнических аспектов.

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что на примере анализа кинопроизведений «Андрей Рублев» (1966) и «Ностальгия» (1963) предпринята попытка применения теоретико-методологического инструментария применительно к изучению специфических особенностей трансляции этнических аспектов в кинопроизведениях А. Тарковского.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что данное исследование может быть использовано для подготовки к спецкурсу, посвященному киноискусству, творчеству А. Тарковского.

Целью выпускной квалификационной работы является исследование своеобразия художественно-эстетических средств в этнических аспектах авторских кинопроизведений А. Тарковского «Андрей Рублев» (1966), «Ностальгия» (1963).

Исходя из намеченной цели, обозначим следующие **задачи**:

1. Рассмотреть авторское кино как один из элементов кинематографической системы.
2. Исследовать основные принципы развития национального кинематографа.
3. Выявить особенности конструирования этнической идентичности средствами кинематографа.
4. Проанализировать художественно-эстетические особенности трансляции этнических аспектов в фильмах А. Тарковского «Андрей Рублев» (1966) и «Ностальгия» (1963).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Проанализировать кинопроизведения А. Тарковского «Андрей Рублев» (1966) и «Ностальгия» (1963) с точки зрения наличия характерных для авторского кинематографа качеств.

2. На основе исследования специфического киноязыка фильмов АТ показать, что его творчество, являясь одной из ярких национальных киношкол, представляет собою как продукт национально-культурной идентичности, так и фактор ее формирования в российской культуре.

3. Показать влияние на формирование национальных кинематографий таких важных аспектов кинопроцесса, как художественное и производственно-экономическое составляющие, влияющие на сохранение и развитие национально-культурного самосознания.

4. Показать формально-содержательное своеобразие художественного киноязыка АТ как средства выражения национально-культурной идентичности, формируемой им в фильмах «Андрей Рублев» (1966) и «Ностальгия» (1983).

Для решения поставленных задач в выпускной квалификационной работе применяются следующие подходы и методы:

- для этнокультурологического анализа творчества А. Тарковского в пространстве кинопроизведений «Андрей Рублев» (1966) и «Ностальгия» (1983) нами используется комплексный подход, который позволил использовать комплекс общих научно-теоретических принципов и специальных методов из различных областей гуманитарного знания;

- семиотический подход к анализу художественного текста, который дает возможность рассматривать игровой, художественный фильм как особую знаковую систему;

- системный подход, который позволяет исследовать эстетику А. Тарковского в кинопроизведениях «Андрей Рублев» (1966) и «Ностальгия» (1983) в неразрывной связи с этнокультурными явлениями и процессами современной культуры.

Структуру выпускной квалификационной работы составляют введение, первая, вторая и третья главы, включающие параграфы, заключение, список использованной литературы и приложение.

Список использованных источников содержит 111 библиографических единиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** приводится обоснование актуальности темы выпускной квалификационной работы, выявляется степень ее изученности. Также были обозначены объект и предмет магистерского исследования, указаны его цель, задачи и методология. Была определена практическая и теоретическая значимость, раскрыта научная новизна, обозначены выносимые на защиту положения и указана структура выпускной квалификационной работы.

В «Главе 1. Этническая идентичность» параграфе «1.1. Специфика “русского менталитета” в социально-философских концепциях XX века» показано, что менталитет представляет собой сложную организацию, которая складывается веками и тысячелетиями как историко-генетическая память человека и народа в целом. Без знаний специфики менталитета определенного народа, нельзя эффективно и бесконфликтно с ним взаимодействовать, ведь только через эту «нравственную категорию» можно понять, почему в похожих ситуациях различные народы ведут себя по-разному. Идея о существовании русского народа, как отдельной социально-исторической общности, была выдвинута великим русским ученым Н. Я. Данилевским. Анализ социально-философских концепций русского менталитета, позволяет выделить несколько факторов-детерминант менталитета русского народа, а вместе с тем и самой русской цивилизации. Н. А. Бердяева⁶¹, И. А. Ильина⁶², Н. О. Лосского⁶³ объединяет общность позиции по поводу предпосылок формирования русского менталитета, который, по их мнению, сформировался в результате влияния: 1) природно-географических условий; 2) особенностей организации социальной жизни; 3) специфики духовной жизнедеятельности.

В параграфе «1.2 Влияние искусства на самоидентификацию личности» было показано, что мировоззрение же из индивида формирует уникальную личность. Оно же выделяет из толпы социальные группы, которые

⁶¹ Бердяев, Н.А. Русская идея. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. 320 с.; Бердяев, Н. А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М.: Мысль, 1990. 207с.

⁶² Ильин, И.А. О грядущей России: избранные статьи / под ред. Н.П. Полторацкого. М.: 1993. 368 с.; Ильин, И. А. Сущность и своеобразие русской культуры. М.: Русская книга – XXI век, 2007. 467 с.

⁶³ Лосский, Н. О. Характер русского народа. М.: Посев, 1957. Кн. 2. 98 с.

в свою очередь создаются на основе общих признаков и интересов, а также активно их культивируют и поддерживают тем, что внедряют в мировоззрение своих членов определенную ценностную шкалу. Жизненный опыт, как индивидуальная история человеческой жизни, складывается из знакомства с явлениями окружающего мира и взаимодействия с другими людьми. Неотъемлемой составляющей жизненного опыта является социализация, то есть включение человека в структуру общества. Знаковым для этого процесса является его ориентация на эталонные образцы – произведения искусства. Произведение искусства – это кристаллизация накопленных людьми знаний, их жизненного опыта, выраженного в определенной форме, которая в сознании людей награждается особой ценностью.

В параграфе «**1.3.Конструирование этнической идентичности**» было выявлено, что современное состояние мирового общественного развития характеризуется наличием множественных идентичностей. Специфика функционирования и развития этнической идентичности предполагает в качестве внешних факторов формирования общие принципы жизнедеятельности, исторически закрепленные в рамках традиционной этнической культуры, в частности в фольклоре. В нем отражены основные этнические ценности, фиксирующие нормы и правила поведения в сферах отношений: человек-природа, человек-общество, человек-человек. Этнической идентичность выступает важным фактором самоопределения и самореализации человека.

В «Глава 2. Кинематограф в исторической ретроспективе» параграфе «**2.1.Истоки кинематографа**» было выявлено, что история кино начинается еще в начале 19 века. Официальной датой рождения кинематографа считается 28 декабря 1895 года⁶⁴. Именно тогда братья Огюст и Луи провели в Париже первый публичный показ фильма «Выход рабочих с фабрики». Первые фильмы были документальными и имели незамысловатый сюжет⁶⁵. С начала XX века в

⁶⁴ Зоркая, Н. И. История советского кинематографа. СПб., 2005. С. 7.

⁶⁵ Балаш, Б. Кино: Становление и сущность нового искусства. М., 1968. С. 57.

каждой стране мира оформляется свой, национальный кинематограф⁶⁶. В России он развивался стремительно, наша страна быстро откликнулась на появление нового вида искусства. Уже в 1896 году в России были произведены первые киносъемки, однако занимались ими французские операторы. Тогда камера запечатлела коронацию последнего русского царя – Николая II. Так же в параграфе «**2.1. Истоки кинематографа**» была кратко выявлена специфика кинематографа 20-х, 30-х, 50-х и 60-х годов.

В параграфе «**2.2. Национальный кинематограф**» было выявлено, что будучи продуктом национально-культурной идентичности, базирующейся на системе ценностей данного общества, традициях, морально-этических установках, общей истории, специфике юмора, этнографической экзотике и т.п., кинематограф является эффективным механизмом самоидентификации культуры. Было показано на примере европейских кинематографий Франции и Германии, что самоопределение происходит в условиях вынужденного балансирования между экономическими интересами и художественными поисками, а также в противостоянии голливудским стандартам, унифицирующим киноязык. Начиная со второй половины XX в. жизнеспособность национальных кинематографий Европы обуславливают такие факторы, как свобода от голливудской гегемонии и достаточно комфортные экономико-производственные условия, способствующие развитию авторского кино.

В параграфе «**2.3. Авторское кино в системе кинематографа**» было выявлено, что за время своего существования кинематограф выработал свою систему видов и жанров, особое место среди которых занимает авторское кино. В нашей стране термин «авторское кино» противопоставляется терминам «жанровое кино» и «арт-хаус» и «обозначает эстетический параметр идентификации фильмов. В авторском европейском кинематографе именно автор несет большую ответственность за произведение, имя режиссера становится впоследствии «знаком качества», брендом, значимым в культуре, а

⁶⁶ Зоркая, Н. И. История советского кинематографа. СПб., 2005. С. 5-6.

также ориентиром для зрителей⁶⁷. Именно закрепление фигуры режиссера-творца в европейском кинематографе, с «оформлением кинематографического канона (Феллини, Антониони, Бергман, Тарковский и другие) идея культуры в европейском кино становится идеей “высокой культуры”»⁶⁸.

В «Глава 3. Творчество А. Тарковского: этнокультурное своеобразие» параграфе **«3.1. Биография А. Тарковского»** было выявлено, что за тридцать лет режиссёрской деятельности Андрей Тарковский (1932–1986) создал только семь художественных полнометражных фильмов, но они стали достоянием мировой культуры, интерес к которым не ослабевает из-за масштабности уникального мировосприятия художника. Уже в дипломной короткометражке Тарковского уже есть то, что будет в каждом его фильме: маленький мальчик, сам Андрей. И совершенно особое место займет в фильмах его отец. В детстве режиссер невероятно тосковал по нему. Отец Андрея – Арсений Тарковский был талантливым поэтом, но тогда его стихи лишь изредка появлялись на страницах литературных журналов. Когда Андрей появился на свет, отец ночами выход к его колыбели проверить – не закрыт ли нос у мальчика одеялом, а через несколько лет Арсений Александрович ушел из семьи.

В параграфе **«3.2. Своеобразие творчества А. Тарковского»** было выявлено, что Андрей Тарковский строил философию драматургии своих фильмов по жестким законам, включающим в себя как непосредственно каноны самой драматургии, в том числе знание пространственно-временных и композиционных особенностей кинематографа, так и насыщение своих картин множеством смыслов и отражение в них актуальной для своей эпохи философии. Несмотря на то, что трактовки картин Тарковского различны, как с позиций непосредственно искусствоведения, так и философии, и культуры, но все же каждая картина режиссера – это некое символичное завершение одного цикла и начало нового. Переходные периоды перепутья эпох явственно

⁶⁷ Самутина, Н. В. Современное европейское кино и идея культуры («прошлого»). М., 2003. С. 8.

⁶⁸ Там же.

отражены в творчестве Тарковского: распад целостности, потребность в реставрации старых, архаичных исторических форм и отношений.

В параграфе «**3.2. Этнические аспекты в творчестве А. Тарковского**» было выявлено, что этнические аспекты наполняют собой пространство и создают особую атмосферу кинокартин Андрея Арсеньевича Тарковского. Не просто осознать интеллектуально-эстетическое наполнение его фильмов, не учитывая особенности историко-культурного контекста, в котором происходило складывание творческих методов режиссера. Этнические аспекты косвенно влияют на выбор тем и сюжетов, на колорит его фильмов. Великий вклад А. Тарковского в киноискусство заключается в том, что он уделял огромное внимание психологизму, рефлексии, глубинам человеческой психики, т.е. всему тому, что не раз описывалось на страницах русских духовных и художественных литературных произведений. Андрей Арсеньевич сумел в своих фильмах благодаря особому кинематографическому языку наиболее полно выразить и донести до зрителей интеллектуальные идеи русских писателей. Фильм «Андрей Рублев» – это историческая кинодрама Андрея Тарковского, в которой он, опираясь на русские духовные и культурные традиции, дает ответ на тяжелые вопросы и проблемы современного ему общества. «Ностальгия» в полной мере отображает эмоциональный и духовный посыл Андрея Тарковского. Герой фильма, как и сам режиссер, оказывается в шатком положении иностранца, «подавляемого воспоминаниями прошлого, навязчиво всплывающими в памяти лицами близких, звуками и запахами родного дома».

Заключение. Этнокультурная идентичность занимает особое место в ряду важнейших проблем современного глобализирующегося мира. Кинематограф с помощью различных художественных приемов и киноязыка вносит свой вклад в разрешение противоречий между гомогенизацией и локализацией культур, а также в дело сохранения культурной идентичности средствами искусства. В выпускной квалификационной работе были проанализированы этнокультурные аспекты в творчестве А. Тарковского (на

примере фильмов «Андрей Рублев» (1966) и «Ностальгия» (1983) с позиций конструирования этнической идентичности, основанной на русской духовной и культурной традиции.