

Лакутина А. И., студент 514 группы
заочной формы обучения
Научный руководитель – Сулима А. Н.,
доцент кафедры

О. МАНДЕЛЬШТАМ И ЕГО ПОЭЗИЯ: ОСМЫСЛЕНИЕ И ЭКРАНИЗАЦИЯ

Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938) – один из крупнейших поэтов «Серебряного века», поэтическое мироощущение которого современно и актуально по сей день. Поэт является автором поэтических сборников «Камень» (1913), «Tristia» (1922), «Вторая книга» (1923), «Стихотворения» (1928), «Московские тетради» (1930), «Воронежские тетради» (1930), прозы «Шум времени» (1925), «Египетская марка» (1928), «Четвертая проза» (1930), «Путешествие в Армению» (1933). В ноябре 1993 г. О. Э Мандельштам написал роковую антисталинскую эпиграмму «Мы живем, под собою, не чуя страны», которая спровоцировала гонения со стороны власти. Н. А. Струве пишет: «Мандельштам не только не ушел от своей судьбы, он пошел ей навстречу, выбрал ее и овладел ею. 16 строчек о Сталине в ноябре 1933 года никак нельзя рассматривать как случайность, как безрассудное дерзновение: они сердцевина жизненного и творческого пути, его итог и предопределение» [2, с. 5]. Жена поэта Н. Я. Мандельштам вспоминает: «Основная черта Мандельштама – он не боролся за свое место в жизни, потому что не хотел. Он не обольщал людей... Мандельштам вполне сознательно на это шел...» [1, с. 62–63]. О. Э. Мандельштам был дважды репрессирован, погиб в пересыльном лагере зимой 1938 г. В 1956 г. О. Э. Мандельштам был реабилитирован посмертно.

Имя О. Э. Мандельштама оставалось в СССР под запретом 20 лет. В настоящее время изданы все сохранившиеся произведения поэта, а также ряд работ по изучению культурного наследия О. Э. Мандельштама. Созданы научное структурное подразделение, интернет-проект «Воссоединенный виртуальный архив Осипа Мандельштама», открыт музей О. Мандельштама в г. Фрязино, выпущен музыкальный альбом «Сохрани мою речь навсегда» (2021), автором идеи и продюсером которого стал Р. А. Либеров [5]. Вышеперечисленная исследовательская и творческая деятельность дает прекрасный и богатый материал для игрового, документального, анимационного кино.

Нами проведен анализ 8 кинематографических работ, снятых на основе биографии и поэзии О. Э. Мандельштама. Фильмы: «Осип Мандельштам и Ольга Ваксель. Не забывай меня» (телеканал «Культура», цикл «Больше, чем любовь», 2003), режиссер Т. С. Малова, операторы А. В. Петрига, Н. Г. Аврунин; документально-телевизионный фильм «Тайна архива Мандельштама. Рассказ Сони Богатыревой» (2016), режиссер Е. Л. Якович, операторы В. Элькинд, К. Минаев. Фильмы «Сохрани мою речь навсегда» (2015), режиссер Р. А. Либеров, оператор Р. Сивожелезов; «Тринадцать ночей» (2015), режиссер Б. Я. Караджев, оператор С. М. Ландо; «Поэты. Дуэль с Родиной», глава «Мандельштам о Мандельштаме» (2016), режиссер В. Лагунов, оператор В. Сосновских) – документально-постановочными. Анимационный фильм «Два трамвая» (2016), режиссер С. И. Андрианова, оператор И. Я. Скидан-Босин; художественный фильм «У меня еще есть адреса» (2018) режиссер Р. И. Уздин, оператор П. Батманов; анимационный фильм «Квартира тиха как бумага» (2021), режиссер и оператор Е. Ю. Алдашина-Филиппова созданы по стихотворениям поэта. Фильм

(короткий метр) Т. Н. Бекмамбетова «Мандельштам» (2007, из цикла посвященных поэтам XX века), оператор С. Ю. Трофимов.

Идея фильма короткого метра «Мандельштам» режиссера Т. Н. Бекмамбетова, заключается в сопоставлении творческой интеллигенции и власти. Для экранизации выбрано стихотворение «Сусальным золотом горят...» (1908). Фильм хронометраж которого составляет 59 секунд представляет собой ни что иное как общую метафору. Автор фильма за детскими рифмами Мандельштама углядел судьбу не только поэта, но страны 30-х и 40-гг. XX века. Все зависит, как утверждал К. С. Станиславский от подтекста, текст, по его мнению – ничто, подтекст – все. Прочтение текста в кадре звучит в чеканной манере, с угрозой. В кадре мы видим чекиста в форме, сидящего за столом большого кабинета, длинную ковровую дорожку по которой скачет белый кролик. Чекист читает текст стихотворения с листа. Печатный текст показывают крупным планом. С помощью приема параллельного монтажа режиссер демонстрирует детский праздник, где дети наряжены в зайцев и волков, одного мальчика в круглых очках нарочно обижают и ставят ему подножку, из-за чего он падает. Очки – это акцент, деталь режиссера, чтобы узнать его взрослым, а в следующем кадре мы видим человека в шляпе в таких же очках – крупный план. Далее на общем плане мы видим улицу, видео-ракурс сверху, из окна, человека в шляпе садят в черную машину, он оборачивается и смотрит на нас. В следующем кадре режиссер показывает чекиста, теперь уже в шапке зайца с того самого детского праздника. Смысл доходит не сразу. Возможно нужно несколько раз пересмотреть чтобы понять, что намек на личность Мандельштама нет, но есть отсылка к теме репрессий «сталинской эпохи», а также ликвидации огромного пласта интеллигенции. Эпизод, на первый взгляд

малозначаший, с белым кроликом заставляет вспомнить Л. Кэрролла и его фантасмагорию «Приключение Алисы в стране чудес» (1865). Кролик появился у него, прежде чем Алиса попала в колодец, это манок для героини. У Бекмамбетова – кролик становится и сказкой, и явью, где все происходит как в дурном сне, а герои лишены возможности пробуждения.

Совершенно иная идея анимации «Два трамвая» С. И. Андриановой по стихотворению О. Э. Мандельштама «Два трамвая Клик и Трам» (1925). Источником вдохновения для режиссера послужили иллюстрации художницы А. А. Десницкой. В 2018 г. фильм «Два трамвая...» стал обладателем национальной кинематографической премии «Ника» и «Золотой орел» в номинациях «Лучший анимационный фильм». Киноработа С. И. Андриановой представляет собой лирическую историю о взаимоотношениях мамы и непоседливого сына-трамвайчика, а также его путь взросления. Переход от одного возрастного периода к другому (детство, отрочество, зрелость) автор осуществляет с помощью затемнения, меняя темпо-ритм действия в каждом эпизоде. Остальные разноплановые кадры смонтированы «встык». Для анимации «Два трамвая» были созданы бумажные плоские куклы-люди, 10 трамваев (разных возрастов и в зеркальном варианте) и 10 трехмерных домов, наполненных деталями из картона, старых пуговиц, проволоки. В фильме «Два трамвая» используется компьютерная графика. Созданные куклы, цветокоррекция фильма и его звукошумовой ряд способствуют не только воплощению лирического сюжета стихотворения, но и передачи атмосферы Ленинграда 20-х гг. XX в.

Документальные фильмы «Мандельштам о Мандельштаме» В. Лагунова и «Сохрани мою речь навсегда» Р. А. Либерова объединены

одной темой, в которой раскрываются основные вехи жизненного пути поэта. Однако, для воплощения темы каждый режиссер использует разные художественные выразительные средства. Для отражения мира О. Э. Мандельштама на каждом этапе его жизни, Р. А. Либеров широко использует основные стилистические средства кинорежиссуры; синтез различных видов искусств: театр кукол, компьютерную графику; а также контраст ярких цветов, свойственных авангардизму, зародившемуся в XX столетии, с кадрами в черно-белом цвете. Фильм состоит из 21 главы, которые линейно выстроены по законам драматургии. Заставки глав стилизованы (например, заставка эпизода «Москва. Цветаева» выполнен в стилистике работы М. З. Шагала «Над городом»). Первые главы фильма лаконичны и поджаты по повествованию, темпоритм глав ближе к финалу замедляется, монтаж «ломает» ритм фильма. Затрагиваются вопросы о бедности О. Э. Мандельштама, его психической нестабильности и одиночестве. Для выражения беспокойства главного героя и дезориентации зрителя во времени и пространстве режиссер часто использует ракурс «голландский угол» (также название – немецкий угол) – операторский прием, в котором камера смотрит на объект снизу-вверх, заваливая линию горизонта. Фильм Р. А. Либерова имеет документальную особенность: режиссер «проводит» зрителя по значимым местам в которых жил и творил поэт (Петербург, Париж, Рим, Москва, Арарат, Воронеж, Чердынь), использует крупные планы, акцентируя внимание на архитектуре и природе тех мест, которые окружала поэт О. Э. Мандельштама. Режиссер использует эпиграф к своему фильму: «Безвинно убиенным своей страной», в котором «склеивает двух столетий позвонки» (из стихотворения «Век мой, зверь мой», 1922), посвящает фильм жертвам репрессий и обращается к нынешнему поколению. Послания из

прошлого читаются в строках стихотворений О. Э. Мандельштама, которые графически вырисовываются на фоне неба как бы «витая в воздухе», а вместе с тем и образ поэта созданный из птиц как символ «воплощенного божества предсказаний, бессмертия и радости» [3]. И. Д. Ханцин-Моргулис в своих мемуарах вспоминает поэта так: «Осип Эмильевич походил на птицу: это «птичье» сказывалось во всем. Его голова была чуть поднята кверху и наклонена набок, при опять же «птичьей» летящей походке» [4, с. 42].

Название документального фильма «Мандельштам о Мандельштаме» объясняется тем, что повествование о жизни О. Э. Мандельштама в фильме ведется от лица его однофамильца, малоизвестного русского поэта Р. Ч. Мандельштама (1932-1961). Кроме биографической линии сюжета, в фильм вмонтированы кадры с Ч. Чаплином, которые вторят теме «маленького человека». Британский актер стал собирательным образом чудаковатого и отверженного человека, который вызывает у О. Э. Мандельштама чувство сопереживания. Тема «маленького человека» трогает поэта и отражается в его творчестве. Например, можно увидеть схожие черты характера растерянного и бессильного Парнока из повести «Египетская Марка» (1928 г.) с Акакием Акакиевичем из повести Н. В. Гоголя «Шинель» (1843 г.), которые являются воплощением образа «маленького человека».

В анимации «Квартира тиха как бумага» Е. Ю. Алдашина-Филиппова детально изобразила коммунальную квартиру используя внутрикадровый монтаж с панорамным движением камеры и «наезд». Данному приему соответствует мелодичность стихотворения «Квартира тиха как бумага» (1933 г.) в исполнении М. О. Ефремова. Данное стихотворение является одним из самых гневных в творчестве поэта,

которое дает точные сведения эпохи: пайковые карточки, коллективизация, тонкие стены квартиры и тишина, которая отражена в анимации. Режиссер использует только звуки (печатной машинки, настенных часов, завывания ветра) и голос М. О. Ефремова, подчеркивая тихое предзнаменование беды. Подобно тому как политическое стихотворение выходит из стен коммунальной квартиры, оператор выводит камеру в окно, взмывая в серое, пасмурное небо.

В связи с тем, что творчество О. Э. Мандельштама долгое время находилось под запретом, сегодня мы имеем небольшое количество фильмов посвященных жизни и творчеству великого поэта эпохи О. Э. Мандельштама. Это заставляет верить в то, что впереди будет много интересных кинопроектов, особенно игрового плана, которых пока, к сожалению, нет. Можно отметить, что на сегодняшний день большинство фильмов являются документальными и посвящены трагической биографии репрессированного поэта XX века. Однако, тема поэзии О. Э. Мандельштама раскрыта недостаточно и не в полной мере. В данном вопросе стоит многоточие.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Мандельштам, Н. Я. Мой муж – Осип Мандельштам / Н. Я. Мандельштам. – М. : АСТ, 2013. – 480 с.
2. Струве, Н. А. Осип Мандельштам / Н. А. Струве. – Л: Изд-во Publications Interchange Ltd, 1988. – 343 с.
3. Тресиддер, Д. Словарь символов / Д. Тресиддер. – Л: Фаир-Пресс, 1999. – 448 с.

4. Воспоминания о Мандельштаме [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.conservatory.ru/files/Musicus26_Hantsin.pdf. – Дата доступа 10.02.2024.

5. К 130-летию поэта Осипа Мандельштама [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://om130.ru/>. – Дата доступа 15.02.2024.

Лапа Н. А., студент 314Т группы
дневной формы обучения
Научный руководитель – Грачёва О. О.,
кандидат искусствоведения, доцент

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Умение индивида устанавливать и поддерживать коммуникацию с людьми из своей и других социальных групп напрямую зависит от степени владения коммуникативной культурой – знаниями, умениями, навыками в области организации личностного взаимодействия. Способность человека установить контакт с окружающими влияет на его самочувствие в социуме, способность решать разного рода задачи, а в некоторых случаях степень владения коммуникативной культурой определяет профессиональный успех. Это в полной мере относится к профессиям, функционирующим в системе человек–человек. В частности, профессиям, связанным с художественным творчеством.

В понятие коммуникативной культуры специалисты включают совокупность способов, форм и норм взаимодействия человека с другими людьми, обеспечивающих эффективную коммуникацию.