

*А.Л. Ястребов, профессор,
доктор филол.н,
зав.кафедрой ИФЛИ (ГИТИС)*

КИНОЯЗЫК ВАДИМА АБДРАШИТОВА

Вадим Юсупович Абдрашитов – один из выдающихся мастеров отечественного кинематографа. Его фильмы «Слово для защиты», «Парад планет», «Пьеса для пассажира», «Время танцора», «Магнитные бури» вписаны в анналы киноискусства последней трети XX века. Эти фильмы не утратили своей актуальности. Стали классикой отечественного кино. Картины Абдрашитова имеют узнаваемые стиль и киноязык, атмосферу и настроение. В фильмографии Вадима Абдрашитова одиннадцать картин, и каждый фильм – настоящее произведение искусства. Одно из свидетельств – многочисленные награды престижных кинофестивалей.

Фильмы Вадима Абдрашитова – тот тип кинодраматургии, в которой идейное (социальное, политическое) высказывание существует с семантическим. В этом природа изысканности киноязыка режиссера. Изысканности не в смысле куртуазной утонченности, изящества красок или пластических движений, а в смысле особой формы, которая создает в пространстве фильма внутренне напряжение. Как говорил Р. Барт, когда в произведении налицо «семантическая дисфункция», «плохая организация знаков», - это «вульгарное произведение». В фильмах Абдрашитова всегда присутствует семантический код – строгий и ясный.

Из биографии

Вадим Абдрашитов родился в Харькове. В детстве с родителями жил во многих городах СССР: Сахалин, Владивосток, Алма-Ата, Ленинград, Москва. На выбор профессии повлиял полет Юрия Гагарина в космос: Абдрашитов поступил в физико-математический институт в Долгопрудном. Режиссер вспоминает о годах учебы: «Я слушал лекции гениев – Игоря Тамма, Льва Ландау. Этот опыт общения и время, проведенное на физтехе, в учебе, в общении с людьми, дали мне очень много». Затем был московский химико-технологический институт. Но, как говорится, страсть с юношеских лет победила в нем другие призвания. Такой страстью оказался кинематограф. «Я киноман с детства. Особенно после того, как увидел трофейный фильм «Тарзан», - комментирует режиссер. В 1970 году Абдрашитов поступил во ВГИК мастерскую М. Ромма, а затем учился в мастерской Льва Кулиджанова. Михаил Ромм комментировал учебную работу своего студента «Репортаж с асфальта»: «Это кинематограф. Молодой парень уже приходит с ощущением вещественности кинематографа, которое заменяет его словесность, его традиции театральности».

Кино Абдрашитова началось с экранизации рассказа Горина о незатейливом советском, почти наивном конформисте - «Остановите Потапова!». То была курсовая короткометражка, снятая в 1973 году и получившая главные призы фестиваля ВГИК (1975) и на Всесоюзном фестивале «Молодость» в Киеве (1975).

Творческий союз с Александром Миндадзе

Любой фильм начинается со сценария. «Для меня, - комментирует Вадим Абдрашитов, - драматургия как пружина в часах. Если она некачественная, то ни блестящий циферблат, ни прекрасные стрелки, ни замечательный цифры не заставят часы идти».

В первый год работы на Мосфильме в объединении «Товарищ», куда Абдрашитова пригласил Юрий Райзман, молодой режиссер искал сценарий для своего первого фильма большого формата. Было прочитано около двухсот сценариев. Заинтересовал только один - работа мало кому известного на тот момент Александра Миндадзе, который работал секретарем суда. Так произошла творческая встреча двух мастеров, в результате которой в жизнь киноискусства явилось одиннадцать фильмов. Когда-то творческая спаянность режиссера и драматурга не имел прецедента. Но появились Пудовкин и Зархи. Впоследствии такое взаимодействие продолжили Райзман и Габрилович, затем Абдрашитов и Миндадзе, Шахназаров и Бородинский.

Абдрашитов и Миндадзе - соавторы замыслов и соавторы фильмов. Эстетика их дуэта отмечена склонностью к фантазмагии, сложностью сюжетных линий, тонкой работой с мифом и реальностью, превращающей их фильмы в шедевры магического реализма.

Поэтика фильмов Вадима Абдрашитова

Фильмы Абдрашитова отличаются не по уровню, а по своей природе. В каждой постановке режиссер исследует «нетипичную», с точки зрения классического кино, историю, поражающую своей социальной и психологической новизной. Обращает на себя внимание и то, что режиссер вместе с драматургом не нуждаются ни в экранизации, ни в исторических сюжетах. Из самой жизни они черпают факты, которые несут в себе смысл новых социальных противоречий.

Первые фильмы: «Слово для защиты», «Поворот», «Охота на лис», «Остановился поезд». Первые герои: потерпевшие, подсудимые, следователи. Скромная сценография: изоляторы, комнаты для допросов. Юридическое расследование лишь внешний прием. Главная задача автора -

исследовать человеческий характер. «Меня интересует подробный анализ поступков современников в экстремальных условиях», - объясняет режиссер.

Абдрашитов занят поиском героя нового времени, экспериментирует с предлагаемыми обстоятельствами и особенностями поведенческой психологии персонажей. Его фильмы многоплановы. Первичная фабула лишь предлог для поистине эпического повествования. Так, в фильме «Слуга» история взаимоотношений партийного чиновника и его водителя в рамках социальной политики отходит на второй план, представляя зрителю трагедию. Слуга – современный Фауст, продавший душу, начальник – современный Мефистофель, идею античной трагедии поддерживает «хор» - комментатор. Режиссер задумывается о разрушительном действии власти на душу человека, обращается к идее противостояния тотальному насилию.

Метафизика жизни человека в государстве, системе, социуме, семье – вот главная тема, интересующая автора: «Меня всегда интересовал человек, - констатирует Абдрашитов. - Почему хорошему человеку трудно жить? Почему человек поддается среде? Конкретный человек в конкретных обстоятельствах». В каждом фильме обнаруживается интерес режиссера к человеку: Человек и история («Время танцора»); Человек и государство («Магнитные бури»); Человек и система («Слуга»); Человек и социум («Охота на лис»); Человек и семья («Магнитные бури», «Слово для защиты»).

Абдрашитов ставит своих героев перед лицом нравственного выбора и ведет их по дороге жизни прочь от лицемерия, ханжества, раболепства, фальши. Внимание к личности простого человека, тонко прочувствованная реальность, исповедальная манера повествования делают картины Абдрашитова документальным источником человеческих чувств.

Важнейшим приемом становится в картинах Абдрашитова «зазеркалье». Его герои часто попадают в иную реальность, иррациональную, альтернативную действительности. Некоторые персонажи

изначально пребывают в этой странной неопределенности, индифферентны к жизни, поэтому никак не могут выбраться из зыбкости реальности.

Одна из важнейших тем фильмов Абдрашитова - месть и отказ от нее. В поезде встречаются осужденный и судья («Пьеса для пассажира», 1995). Это их социальные роли из прошлой истории. А в настоящем осужденный успешный бизнесмен, а судья, потерявший престижную работу, - проводник поезда. У бывшей жертвы все шансы взять на себя миссию палача. Однако план мести проваливается. В результате – месть себе, как части системы отношения к жизни, людям.

В фильмах Абдрашитова вторгается и тема любви. Режиссер считает, что на любую историю любви влияют обстоятельства – обстоятельства истории или социальные. Чувство деформируется под их давлением. Режиссер ищет ответ на вопрос, как в подобных обстоятельствах сохранить чувство («Время танцора», «Магнитные бури»).

Многие фильмы В. Абдрашитова выдержаны в жанре публицистической драмы. В них зачастую не существует коррелятивной пары «черное и белое», лишь попытка сублимировать интеллектуальные способности зрителя. Притчевый характер повествования делает работы режиссера сопричастными классике, отечественной и европейской (М. Ромм, Л. Кулиджанов, И. Бергман). Видимая простота, сжатость, сухость повествования становятся важнейшим приемом режиссерской работы Абдрашитова и отличительной чертой его кинолента. Каждый фильм – предельно честная, выверенная работа. Ни одна нота не является случайной, режиссер избегает ненужного пафоса, при всей реалистичности картины лишены неоправданного натурализма.

Фильмы Абдрашитова содержат библейские и античные аллюзии. Так картина «Парад планет» становится очевидной метафорой «Одиссеи» Гомера. Судьба героев predetermined свыше, только вместо всемогущих богов действующей силой становятся ракетные войска, а циклопов заменяют танки. Герои находят спасение в царстве мертвых – доме престарелых.

В своих фильмах режиссер использует многоуровневые эффекты, метафоры и подтекст, с помощью которых передается история. Обращают внимание метафорические названия картин: «Парад планет» (в сценарии Миндадзе название «Сборы»), «Магнитные бури» (в сценарии «Волнение»). Врезаются в память образы людей как машин и коллективного тела в «Магнитных бурях». Впечатляет притча «Парад планет», в которой Абдрашитов исследует поколение 1970-х и приходит к выводу, что люди изменились, стали жесткими, расчетливыми, отрекаются от связи с прошлыми поколениями. Итальянские критики отметили, что любой фильм Абдрашитова мог бы стать самой насыщенной метафорами работой Феллини, если бы был снят в Италии.

Абдрашитов известен тем, что многократно работал с одними и теми же актерами. Среди них Олег Борисов, Сергей Шакуров, Олег Янковский. Именно он открыл для зрителей талант Чулпан Хаматовой и Виктории Толстогановой.

Режиссер Вадим Абдрашитов выстраивает в своих фильмах процесс созидания души, которая движется от тьмы к свету, зажигая небольшие огоньки у забытых алтарей, напоминая нам о необходимых отношениях души со страданием.

Фильмы Абдрашитова раскрывают то, что игнорирует общество, затрагивают глубинные струны души, они схожи со сновидениями и обладают ритуальной ценностью.