

ПРОЩАНИЕ С НЕВИННЫМ РЕМЕСЛОМ КОМЕДИАНТА

Зритель-гражданин, зритель-мыслитель вытеснен из кинозала зрителем-мещанином

Все мы несвободны в рамках предписанного нам природой сценария — родиться, любить, ненавидеть, страдать и умереть, но как ничтожно и бессмысленно следовать бездарным сценариям, навязываемым нам человеческими существами, называемыми вождями.

Любовь и вкус зрителей к военизированным представлениям отразились на синхронных мизансценах мюзик-холлов, где девушки одинаково взмахивают ногами и выстраиваются в многоугольники. А началось все просто с придворных балов, где церемониймейстер командовал фигурами менуэта.

От боев гладиаторов нам достались в наследство китч, бокс и коррида.

Разные бывают эпохи, и разные им соответствуют спектакли — были эпохи рыцарских турниров, затем стали модными оперы, пасторали, карнавалы, пантомимы. Зритель расслоился, воспитался, утончился. Но коррида и цирк с рискованными и опасными репризами — будь то салто на канате или игры с хищниками в клетке — остались ждать в тени, когда рухнут эта недолговечная игра в поэзию, балет и камерные театры.

Потом был кинематограф с попыткой создать новый язык и тексты на этом языке. Но не выдержал долго и развалился. Во всяком случае, почти развалился.

Зритель-гражданин, зритель-мыслитель были вытеснены из кинозала зрителем-мещанином. Мещанин не любит и не умеет думать. Он обожает подглядывать в замочную скважину за частной жизнью соседей. Особенно любопытно ему, кто, как и с кем спит. Пошечина в кино всегда настоящая, и актеру по-настоящему больно. Вообще любое прикосновение — ласка, поцелуй или разделение догола перед камерой, да еще в присутствии всей съемочной группы, — есть грубое вторжение в интимные пределы человеческой личности, и невозможно приписать к профессиональным навыкам отсутствие целомудрия — актеру и больно, и стыдно.

Чего никак нельзя сделать — это вмешаться в течение кинематографического события. Вы можете выйти из зала, выключить телевизор так же, как закрыть книгу. Фильм будет продолжаться для других. Текст останется нетронутым.

Кинематографический текст во много раз труднее для восприятия, чем текст словесно-знаковый, понятный.

Закрепленные на пленку предметы, неодушевленные или одушевленные, существовали и продолжают существовать каждый в своем реальном контексте, совершенно независимо от нового, придуманного контекста фильма, в который мы пытаемся их ввести в качестве образов, знаков.

Из своей независимо от нашего фильма протекающей жизни каждый такой «знак» приносит часто нежелательные для нашего текста нюансы и обертоны, включая уникальность своего конкретного физического облика.

Итак, мы пользуемся вместо образа случайным, однозначным его суррогатом, и зритель в зависимости от своего бытового и интеллектуального опыта иногда приписывает одной и той же кинематографической фразе весьма различные значения.

Образы — это шарь Элпид, Фальстаф, Плюшкин, кот Бегемот, Воланд, но не дядя Ваня. Образ никогда не конкретен. Лик — это не лицо. Образ — понятие собирательное, характер — понятие частное. Фигура и даже портрет, писанный художником, — это не частность, не фотография.

Самая серьезная проблема кинематографического текста — его фотографическая конкретность, мешающая созданию образов.

Вот тут и является переселившийся в тени кроважидный зритель, зритель-толпа, зритель-зевака. Утомившись за день, он ищет смотреть на чужие неприятности и платит за это.

Как приятна и красочна жизнь личности, как уныла и однообразна жизнь благотворного члена коллектива. В басне Эзопа всегда симпатичнее стрекзоза, муравей вызывает презрение, хотя басня написана для прославления муравья. Как независим и весел полет бабочки! Если бабочка — личность, то пчела — функционер. Функционер всегда завидует независимой личности, поэтому актеры изображают функционеры жизнь сильных и свободных человеческих натур. Комедиант не может обойтись без маски — ремесло его заключается в умении перевоплощаться.

Когда Эмею удалось уговорить Алама и Евю вкусить от запретного плода, первое, что они почувствовали, — это стыд; неудержимо было желание прикрыть свою наготу. И вот вам первая маска, принявшая в живописи форму фигового листа.

Отар ИОСЕЛИАНИ

1962—2003 гг.

Печатается в сокращенном варианте.

Новая газ. 2003 - 28-30 июля - с. 12-13

Настоящее искусство реорганизуется на свой лад пространство и время. Это я увидел собственными глазами и почувствовал остальными органами чувств, включая шестое, когда вышел из комнаты-сейфа Пушкинского Дома после чтения рукописей Пушкина. То же самое случилось со мной после того, как я посмотрел фильм Отара Иоселиани «Жил певчий дрозд». Звуки города, дуновение ветра, движения людей и движение машин — все происходило в ритме этого удивительного фильма. И длилось не меньше получаса — до тех пор, пока меня кто-то сильно не толкнул в толлелбейсе.

Феномен такой измененной стереоскопической оптики наблюдался потом и после второго, и после третьего, и, наверное, пятого просмотра «Певчего дрозда». Но, оказывается, не только камера сотворила это чудо. Уже самый первый «подмалевок» фильма — «проект сценария», как назвал его Отар Иоселиани, обладал этим свойством.

Убедитесь сами — мы публикуем его сегодня с любезного разрешения журнала «Киносе-

БУМАЖНАЯ КИНОЛЕНТА

нарии», который напечатает сценарий «Певчего дрозда» целиком в № 2—3 нынешнего года, так же как и статью Иоселиани «Прощание с невинным ремеслом комедианта».

Кроме того, в этих номерах замечательного журнала вы сможете прочитать сценарий Ингмара Бергмана «Неверные» и интервью с ним, новый (и первый совместный) сценарий Георгия Данелия и Рустам Ибрагимбекова «Лина», обзор Каннского фестиваля Андрей Плахова, ответы на вопросник Пруста Ираклия Квирикадзе и многое другое, не менее интересное.

Олег ХЛЕБНИКОВ

P. S. А сейчас у вас есть возможность узнать, из чего родился один из лучших фильмов века.

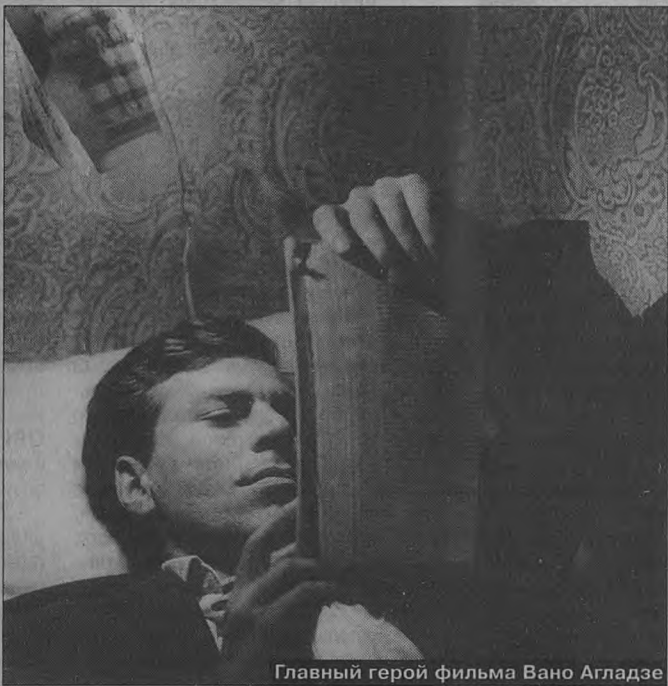
Отар
ИОСЕЛИАНИ

ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД

Проект
сценария

Кадр из фильма «Жил певчий дрозд»

Главный герой фильма Вано Агладзе

История, которую мы собираемся рассказать, по жанру будет представлять собой драматическую комедию, или, если можно так выразиться, комическую драму.

Из круга проблем, на которых мы остановили внимание, главной представляется нам довольно древняя проблема исполнения человеком своего предназначения на земле. По нашему глубокому убеждению, несмотря на свою древность, проблема эта и сегодня стоит необычайно остро.

В силу причин социальных или, наверное, по причинам, заложенным уже в самой натуре человека, существуют люди, которые, необыкновенно много делая физических или душевных движений, ничего в результате не совершают. Мы не стали заниматься процентными выкладками, чтобы подсчитать типичность такого явления; аргументом, оправдывающим наше обращение к этой теме, является глубокая печаль, охватившая нас, когда мы представили себе: вот живут люди — и каждый из них проживает одну-единственную жизнь, а время идет — и кто-то из них не замечает, как оно быстро бежит, не замечает, что память его не хранит воспоминаний ни об одном сколько-нибудь серьезном поступке. «Потом», — успокаивает он себя, а в один прекрасный день кирпич падает ему на голову — кончилась жизнь. Печально наблюдать закат жизни такого человека, бесплодно пустившего на ветер разум свой и силы и не отдавшего людям то, что он мог бы отдать.

Вано Агладзе жил в Тбилиси на улице Чавчавадзе, дом 27. Был холост, имел большое количество приятелей, у него были отец и мать, братьев и сестер не было. По специальности Вано был музыкант-ударник, служил в оперном оркестре. По словам Вано, в те времена несколько раз писал оперу (рукопись не сохранилась). 4 апреля 196... года Вано вышел на улицу, направляясь, как обычно, на утреннюю репетицию. На углу улицы Чавчавадзе и проспекта Руставели

на него наехал автобус. Были толки о том, что накануне вечером его видели изрядно подвыпившим. Вано погиб в возрасте тридцати лет. Похороны были пышными. Многие плакали, особенно девушки.

Вот, собственно говоря, и все.

Да, Вано действительно сочинял музыку. Душа его жаждала покоя, чтоб, не будучи стесняемой ничем, целиком погрузиться в сладостный мир звуков и чудных видений. Но покоя не было. Мир земной, как известно, кишим кишит соблазнами, а душа крепко-накрепко связана с телом — ноги Вано, никак не повинаясь высоким устремлениям его мечтательной натуры, сами собой двигались по пути этих самых соблазнов, улекая за собой тело, а вместе с телом и душу.

Вано сочинял оперу. Сюжет был заимствован из сказки о бедняке, который полюбил царевну и, сравнившись с большим количеством злодеев, добился взаимности. В голове Вано носились обрывки музыкальных фраз, элегантные вокальные фиоритуры и остроумные оркестровые эффекты.

Скрип колес трамвая, сигналы автомобилей, хлопанье дверей, звон бокалов — все преобразилось в его мозгу в обрывки грустных или веселых мелодий, в голоса фатовот, флейт или томное пение скрипок. В последние дни жизни Вано был одержим идеей вокального трио (царевна — контральто, бедняк — лирический тенор, злодей — бас-профундо). Стоило Вано прикоснуться к клавишам, как перед мысленным его взором являлись (как на репетиции, с партиями в руках) персонажи будущей оперы, звучал оркестр, певцы успевали пропеть несколько превосходных тактов; и только все начинало налаживаться, как кто-нибудь хватал Вано за локоть, и каждый раз певцы будут прекращать пение, вздыхать и уступать на экране место курящей, шумящей, разговаривающей реальной действительности.

По натуре Вано был человеком влюбчивым: где бы он ни был, что бы он ни делал, глаза его вылавливали, фильмовали из толпы особ прекрасного пола, голова непрерывно вертелась во вправо, то влево; и часто — ох как часто! — кровь жарко прилиwała к его сердцу. Ничего лишнего в его сердце. Ничего лишнего в его сердце. Ничего лишнего в его сердце.

По натуре Вано был человеком влюбчивым: где бы он ни был, что бы он ни делал, глаза его вылавливали, фильмовали из толпы особ прекрасного пола, голова непрерывно вертелась во вправо, то влево; и часто — ох как часто! — кровь жарко прилиwała к его сердцу. Ничего лишнего в его сердце. Ничего лишнего в его сердце. Ничего лишнего в его сердце.

По натуре Вано был человеком влюбчивым: где бы он ни был, что бы он ни делал, глаза его вылавливали, фильмовали из толпы особ прекрасного пола, голова непрерывно вертелась во вправо, то влево; и часто — ох как часто! — кровь жарко прилиwała к его сердцу. Ничего лишнего в его сердце. Ничего лишнего в его сердце. Ничего лишнего в его сердце.

По натуре Вано был человеком влюбчивым: где бы он ни был, что бы он ни делал, глаза его вылавливали, фильмовали из толпы особ прекрасного пола, голова непрерывно вертелась во вправо, то влево; и часто — ох как часто! — кровь жарко прилиwała к его сердцу. Ничего лишнего в его сердце. Ничего лишнего в его сердце. Ничего лишнего в его сердце.

многообразия мира; человек, вооруженный микроскопом, теодолитом или подзорной трубой, воспринимается сторонним наблюдателем как символ сосредоточенного внимания на чем-то подернутом для нас флером тайны, символ углубления в мир, недоступный нашему взгляду, скользкому по поверхности предметов. Пусть комедия останется комедией — товарищи Вано предстанут перед нами углубившимися во всевозможные оптические инструменты; надо постараться сделать это незаметно, ненарочито, как бы случайно. Выбор такой фактуры поможет нам, хотя бы намеком, отделить мир безмолвного корпения от мира суеты и звонкого пустословия.

Глядя, как работают друзья, Вано и самому всегда страстно хотелось «засесты». Он представлял себе, как это будет выглядеть: рояль, испианные листы нотной бумаги, работа спорится, телефон отключен. Вот только жаль: сегодня уже поздно, надо начинать с утра.

«Завтра» — уже в который раз думал Вано.

Друзья нашего героя были правильными людьми, они жили по принципу: делу — время, потехе — час. Вот это «потехе — час» и разделял Вано со своими товарищами. Если у кого было желание погосповеть, развлекать, поговорить по душам или в праздной задушевности посидеть за бутылкой вина, первый, о ком вспоминали в таких случаях, был Вано, понятийный собеседник, неумолимый субтильный, с ним всегда уютно и легко. Вано обычно недолго отказывался от приглашения, но если кто-то настаивал, он соглашался, но с оговоркой: «Может, так и надо?» — думали они.

Поскольку мы сделали попытку в самых общих чертах охарактеризовать друзей и приятелей, окружающих нашего героя, сразу следует сказать несколько слов о людях, которые, с Вано непосредственно не соприкасаясь, будут составлять фон (или так называемый второй план), на котором разворачиваются события. Было бы очень неплохо, если бы и этот компонент фильма оказался принципиально однородным по структуре, поэтому мы заселим фон каждого кадра, где это возможно, людьми, что-то делающими руками: машинистки будут печатать, домохозяйки — вязать или стряпать, дорожные рабочие будут стелить асфальт, шоферы — возиться с приподнятыми на домкратах автомобилями, камешники — возводить стены; всюду будут что-то строить, что-то копать, соорудить, переносить, складывать.

Руки у Вано несовершенные, он тоже все время что-то крутит в руках: спичает, выпрашивает, мнет или складывает, но в результате получаюся вещи, ни к чему не пригодные, и в какое-то время не употребляемые и никому не нужные, — согнутый гвоздь, бумажный кораблик, спичеч-

ный колодец, скрученная фольга, переписанный карандаш.

Заклучение мы собираемся посвятить беглому изложению некоторых аспектов той формы, в которую было бы желательно облечь нашу несложную историю.

Первое, что нас беспокоит, — это свойственный средству художественного кинематографа порок, заключающийся в его псевдодокументальности.

Какие бы идеи ни проповедовались посредством игрового фильма, всегда их аргументация зиждется на подделке под документальность, на игре во «всемделишность» (правдоподобно все, вплоть до постельных сцен). Это наши чисто вкусовые воззрения, и нам хотелось бы в будущем фильме избежать такой подделки под действительность, не прибегая в то же время к высокопарной условности.

Пусть действие фильма, протекающее максимально правдоподобно и убедительно, прерывается небольшими документальными интермедиями, в которых оператору надо будет незаметно для актеров снимать их в жизни или, как это принято говорить, «подсматривать» в те моменты, когда они не заняты изображением вымышленных нами персонажей. Обычно после сыгранной сцены звучит команда «стоп», актеры принимают естественный облик: жуют булки, шинуют ботинки, зевают или потягиваются, иногда отклеивают усы, борются, болтают о том о сем или валяют дурака от нечего делать.

Разные бывают у людей взаимоотношения: у кого дружеские, у кого натянутые, но почти всегда отличные от тех, в которых находятся изображаемые ими в фильме персонажи; снова начнется съемка — и, возможно, секунду назавтра мирно беседовавшие два человека вдруг вступят в жестокую перепалку, вынужденные к этому текстом сценария. Пусть действие фильма происходит в помещениях, очень похожих на настоящие дома и интерьеры, — потом вдруг выяснится, что это всего лишь декорации и бутафория. Во время съемок на улицах можно снимать непременных в таких случаях зевак и любопытных прохожих. Случается, что они очень занятно реагируют на снимающуюся ту или иную сцену. Неплохо бы снять актеров во время озвучивания, можно даже повторить несколько раз один и тот же эпизод, озвученный разным по смыслу текстом. Интересно для этих же целей придумать куски, где мужчины будут играть женские роли, или наоборот. Тут можно надеяться на забавный резкий переход при возвращении актера к истинному своему облику. В этом же плане стоило бы два-три раза повторить одну и ту же сцену и сыграть каждый раз совершенно по-другому или даже попросить актеров поменяться ролями.

Создадим улицы, возведем стены, уберем комнаты, смастерим мебель, разбросаем там и сям тряпки, подушки, бутылки, книги и сковородки; наденем на актеров разные платья, обрем с них усы и борюлы или, наоборот, приделаем им и начнем разыгрывать перел Вано перипетии его жизни. Актерам весело притворяться — они лицедеи, для Вано все серьезно, все это — его жизнь. Актеры сыграют ему мать, отца, чужаков и возлюбленную; изобразят собой друзей его и недругов, и просто знакомых, и даже тех, с кем он незнаком, — целый мир создадут лицевые черты. Они будут злороваться с ним, беседовать, шутить, ревновать, требовать, обижаться,

целоваться, пакостить, утешать, обманывать, знакомиться, умирать, уходить навсегда, возвращаться, влюбляться, кричать, плакать, говорить строго, доверительно, говорить шепотом, говорить утливо и холодно; общаться — и не исполнять, обобщать, раловать и делать сюрпризы — все, что изобретет им в голову. И Вано будет уверен в том, что такая у него жизнь, так ему везет или не везет, что такие у него люди вокруг, ничего не подделаш.

Документальные интермедии не должны, разумеется, перегружать фильм, пользоваться этим приемом мы будем, соблюдая осторожность и меру: всем интермедиям следует определять точное место в сценарии и снабдить их конкретными сценарными планами, заданием, чтобы было заранее ясно, где и для чего они служат, кого в них снимать и на какие поступки провоцировать актеров. Но, повторяем, само действие фильма, поступки действующих лиц, независимо от контраста с интермедиями, должны быть максимально реалистичными и достоверными, без какой бы то ни было театральности.

Таким приемом мы надеемся: 1) отделить придуманную жизнь вымышленных нами персонажей от конкретных людей, их изображающих, и избавиться от претензии на «всемделишность», вытекающей из характера средств, которыми пользуется игровое кино; 2) рассказать нашу историю языком реалистичным и в то же время, что ближе к языку искусства, более или менее условным. Как нам кажется, наше стремление облечь рассказ в такую форму есть не что иное, как попытка, избежав кинематографической мистификации, вернуться к добрым традициям искусства театра, где актер есть актер и никогда не идентифицируется с персонажем пьесы, где много раз и в различном исполнении можно смотреть одну и ту же вещь, а образы ее все-таки остаются для нас отделенными от конкретных интерпретаторов.

Следуя этому принципу, мы предлагаем завершить фильм таким эпилогом: из-за темных гор восходит солнце, над темным городом беззвучно носятся птицы, перелетают с деревьев на крыши, саяются на провода; за городом, на пустыре, стоят два автобуса и один крытый тентом грузовик, чуть поодаль от машин — толпа актеров, все, кого мы видели в фильме; гардеробщики с вешалками, на которых болтаются костюмы наших персонажей, обходят актеров, отбирая у них пиджаки, брюки, рубашки, и сваливают вешалки с одеждой в кузов грузовика. Вот пиджак Вано...

Грузовик отъезжает, шума мотора не слышно. Парень, итавший Вано, сидит в автобусе, одетый в царскую мантию, с бутафорской короной на голове, курит и смотрит в окно вслед уезжающему грузовику. На пустыре актеры в тишине надевают на себя средневековые доспехи, некоторые уже одеты: кто в богатые костюмы придворных, кто в скромные одежды челяди, горожан или воинов. Костюмеры с булавами во рту поправляют и закладывают складки на их спинах.

Тишина. Все дальше отъезжает крытый тентом грузовик, носятся птицы над освещенным утренним солнцем пустынными улицами. Одна драма окончена...

(Фильм вышел на кинотеатрах «Грузия-фильм» в 1970 году)