

ТРИ ВЗГЛЯДА НА «ОСТРОВ» ПАВЛА ЛУНГИНА

© 2014 С.С.Орищенко

Самарская государственная академия культуры и искусств

Статья поступила в редакцию 02.12.2013

Символичность названия художественного фильма «Остров» предполагает разные точки зрения зрительской аудитории на события, показанные в фильме, на отношение к главному герою, на важность темы, затронутой создателями кинокартины. Нам интересна оценка происходящего не только зрителями, но и персонажами киноповествования.

Ключевые слова: восхождение, остров, душа, киноповествование, притча, любовь.

В первом высказывании о художественном фильме «Остров» Павла Лунгина мы пытались рассмотреть разные точки зрения на события, связанные с предательством главного героя, его жизнью в монастыре и способностью помогать верующим¹. Мы говорили о предательстве, покаянии, провидении в судьбе простого человека, низвергнувшегося в пропасть своего злого деяния. Восхождение его через очищение молитвенным словом, вызывает не только разноплановые суждения зрителей, но и столкновение главного героя кинопритчи с теми, кто живёт с ним в стенах одного монастыря, делит пространство на острове. Итак, попробуем исследовать отношение к брату Анатолию, главному герою фильма, внутри монастырских стен и определить три взгляда на остров и события, произошедшие на нём.

Название фильма связано с местом расположения монастыря. Действия происходят вдали от материка, на острове – суше, со всех сторон окружённой водой. Добраться туда можно только водным транспортом. Такое уточнение, реалистичность пространства отвлекает зрителей от символического значения слова, можно сказать, что, скорее всего, мы не задумываемся о его символике вовсе. Но в названии «Остров» кроется нечто большее, нежели географическое понятие, образ первозданной суши, возникшей из глубин мирового океана. Часто он видится нам символом спасения, убежища для потерпевших крушение, той опорой, земной твердью, которая поможет подняться на ноги тому, кто его достиг, в прямом и переносном смысле. Если рассматривать море в качестве образа хаоса, космоса,

стихии, испытывающих судьбу человека, то остров, будучи противопоставленным им, выступает как средоточие духа, центр мироздания, где происходит зарождение «новой жизни», меняется точка отсчёта в судьбе героя, всё начинается с нуля, с чистого листа. Так же остров может являться олицетворением одиночества, изоляции, жизни в отрыве от мира, от родины, от близких людей. Так происходит и с героем фильма Павла Лунгина, монахом Анатолием. Показательно, что отец Анатолий начинает новую жизнь отшельника среди монастырской братии, изолированный от общества, как будто отбывающий наказание. Кроме острова, на котором расположен монастырь у героя киноповествования есть и «свой» «заветный» остров, место ничем не примечательное, необитаемое, пустынное, куда он часто уплывает на лодке, чтобы вознести Богу свои молитвы. Он настолько сроднился с этим островом, что считает его своим: обнимает эту холодную, каменистую землю, исповедуется ей, ест мох, как манну небесную, дар Божий. Он может полушутливо прикрикнуть на одну из посетительниц монастыря: «Вон с моего острова!» – потому что давно сроднился с этой землёй, знает, что его тело станет её продолжением, здесь упокоится его душа, здесь совершится восхождение к Богу. Поэтому самые сокровенные мысли, обращённые к Господу, самые заветные слова, отец Анатолий произносит на острове, недалеко от монастыря, в котором волею судеб он нашёл себе приют. Для отца Анатолия остров – обиталище духа. Искренняя любовь к месту, которое стало его спасительным кругом, помогло реализовать ему восхождение к Отцу Небесному. Интересно, что в семантике имени главного героя одно из значений – «восходящий»². Вряд ли такое совпадение случайно, достаточно вспомнить интервью Павла Лунгина, в кото-

¹ Орищенко Светлана Серафимовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры сценической речи и ораторского искусства.

E-mail: orichtchenko63_6@mail.ru

¹ Орищенко С.С. Предательство и прозорливость в Художественном фильме Павла Лунгина «Остров» // Известия Самарского научного центра РАН. – 2014. – Т.16. – № 2. – С. 176 – 181.

² Анатолий – «восток», «восточный», а также «восходящий» (греч.) [Электронный ресурс] URL: <http://www.alltaro.ru/names/men/Anatoliy.html> (11.11.13.)

ром он рассказывал о работе над фильмом и уточнял, как важно было для создателей кинокартины быть точными во всех деталях. Подтверждением нашего предположения служит толкование имён двух других персонажей, чьи взгляды на остров мы и рассмотрим. Это отец Иов³ и настоятель монастыря отец Филарет⁴.

Показательно, что изо всей братии монах Анатолий (актёр Пётр Мамонов) вступает в общение только с ними двоими. Роль отца Иова исполняет актёр Дмитрий Дюжев. Роль настоятеля монастыря, отца Филарета, – актёр Сергей Сухоруков. Отношения между монахами складываются непростые. Не всегда правильно понимают они поведение старца. Монастырский люд считает, что странно ведёт себя отец Анатолий. Неопытные братья такие, как отец Иов, совсем не понимают странного монаха: «Я человек простой, мне твои намёки не понятны». Но тем чаще общается с ним старец, тем больше «загадывает загадок». Персонаж Дмитрия Дюжева, раздражаясь всё чаще в адрес старшего брата, который «опять скандал учинил», ещё и завидует отцу Анатолию. Молодой монах выделяет только одну сторону деяний отца Анатолия. Ему видится, что жизненный путь монаха-кочегара «усыпан розами» благодарных прихожан, которые восхищаются даром старца, любят его, ищут встречи с ним, молят о помощи. Иов хочет так же быть полезным людям, помогать им и не понимает тяжести креста, которую несёт «странный» монах, живущий по законам любви и полного самоотречения. Молодой отец Иов, недоволен поведением монаха-кочегара, недоволен настолько, что своё недовольство записывает по пунктам в блокнот, а потом с докладом является к настоятелю монастыря, чтобы призвать того в свидетели бесчинств отца Анатолия и заручиться поддержкой у настоятеля для осуждения деяний строптивного монаха. Гнев его понятен, персонаж Дмитрия Дюжева не желает ни с кем делить остров, монашескую жизнь превращать в балаган. Ему не нравятся паломники с большой земли, потому что поток людей к отцу Анатолию всё возрастает, а это вносит суесть в размеренную жизнь монастыря, отвлекает, как ему кажется, от главного – служения Господу. Узнаём с удивлением в значении имени Иова «угнетённого, враждебно преследуемого». Кто же угнетает молодого монаха? Кто враждебно преследует

его? Угнетает собственное несовершенство, греховные помыслы, зависть к отцу Анатолию. Вот отец Анатолий и «преследует» «заблудившегося» отца Иова, только враждебности в его действии нет, им движет любовь. Он всего лишь пытается примириться с братом Иовом, отвлечь его от разъедающей душу зависти к «популярности» отца Анатолия. Персонаж, блистательно сыгранный Петром Мамоновым, пытается достучаться до сердца Иова, добиться признания, что тот правильно понимает предначертанный ему путь, что сердце его полно любовью, что любовь естественное состояние для монаха, который ради людей оставил жизнь в миру, молится за белый свет. Подвигом своим – щитом молитвы закрывает от греха, спасает от духовной смерти всякого христианина.

При первой их встрече, отец Анатолий просит отца Иова напомнить ему, за что Каин Авеля убил. И зрителю не сразу будет понятен смысл этого вопроса, как не будет понятно, почему вопрос вызвал у собеседника негативную реакцию: не то отец Иов замышляет злое, не то так же, как и отец Анатолий, грешен смертным грехом, не то для него очевидна «издёвка» старшего брата. Сначала зрителю не будет понятно, зачем отец Анатолий постоянно провоцирует молодого монаха, вызывая его раздражение, почему так хочет услышать от него слова о любви, почему ему важно, чтобы брат Иов плакал после его смерти. Не понятно потому, что общается с братией отец Анатолий не так, как принято между людьми, а иносказательно, при помощи притч и ситуаций-ловушек. Вот отец Иов и попадает в эти ловушки, расставленные отцом Анатолием, и при этом сетует: «Всё у тебя не как у людей». То руки испачкает сажеей, открывая дверь кочегарки, то примет от отца Анатолия мальчика на руки и его маму в придачу, чтобы устроить их на ночлег в мужском монастыре, то будет возмущён поведением монаха, который на службе смотрит в окно, нарушая порядок в храме во время литургии. И только тогда, когда зритель поймёт поведение главного героя, почувствует его опеку над монахом, которого обуревали гордыня, зависть, обида и осуждение ближнего своего, тогда отец Иов тоже «прозреет»: «Думаешь, я не понимаю без твоих намёков, что грешен?» Но кроме этого молодой монах сопротивляется тому, что любит своего беспокойного брата. Гордыня не даёт молодому монаху признаться в чувстве к старшему товарищу. Он считает такое признание слабостью. Он настолько заблуждается в своих оценках поступкам старшего брата, что обижен на отца Анатолия, утверждает, что того не за что любить. Делает такой вывод, потому что считает, что беспокойный кочегар живёт не по правилам монастырского устава, а по своим правилам, ко-

³ *Иов* – «угнетенный», или «враждебно преследуемый» (древнеевр.) [Электронный ресурс] URL: <http://slovari.yandex.ru/иов/Библейская%20энциклопедия/Иов/> (11.11.13).

⁴ *Филарет* – «любитель добродетели», «любящий добродетель» (греч.) [Электронный ресурс] URL: <http://www.imenator.ru/mujskie/imena/filaret> (11.11.13).

торые и раздражают монаха Иова, вносят сумятицу в размеренную жизнь монастыря, острова. Персонажу Дмитрия Дюжева не понятно, почему отец Анатолий так настойчиво пытается узнать, любит ли его брат Иов, он поймёт его только тогда, когда старец предупредит монаха о приближающейся смерти. Поведение монаха-кочегара, нарушителя спокойствия на острове раздражает молодого монаха на протяжении всей картины, потому что истина до поры до времени сокрыта от духовного зрения отца Иова. Он не предполагает, насколько дорог ему этот юродивый. Как тяжёл крест, который исправно несёт отец Анатолий. Как не будет хватать острову и островитянам его молитвенного слова, растворённого в пространстве суровой, северной природы... Важно, что Иов поверит отцу Анатолию, когда тот предупредит его о своей кончине, потому так и будет стараться молодой монах угодить ему, что любит брата Анатолия. Покроет ящик лаком, который тот определил себе гробом, будет единственным, кому отец Анатолий скажет последние слова прощания, понесёт крест на могилу старца... Завет, тайна отца Анатолия заключены в известной фразе Иоанна Богослова: «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь»⁵.

Её он постиг. Ею наполнился. Её важно ему передать отцу Иову, чтобы он мог адресовать её тем, кто придёт в монастырь после кончины старца, ибо «не любящий брата пребывает в смерти». Любовь помогает старцу творить чудеса. Любовь к Богу. Любовь к людям. Любовь к жизни. Монах Анатолий помогает вдове, приехавшей к нему со своими сомнениями, со словами: «Ты мужа своего любишь? Ради такой любви и попросить можно». Спрашивает у матери больного мальчика: «Ты сына-то своего любишь или работу?» На что та отвечает, что любит и сына, и работу... Старец негодует на такой ответ: «Я что тут с вами шуточки шучу?» Кстати, мальчика зовут Ванечка,⁶ что позволяет нам сделать вывод о системе говорящих имён не, только, среди жителей монастыря, но и всех персонажей фильма, названных по имени. Поведение старца не всегда понятно, потому, что он скрывает от людей свою способность провидеть, не желает, чтобы перед ним стояли на коленях, поклонялись ему, как святому, боится впасть в прелесть: «Мои-то добродетели воняют, смердят. Одно не пойму: вроде за мои грехи удавить меня

мало. Чуть не святым сделали! А какой я святой? Мира нет в душе». Эти слова отец Анатолий говорит настоятелю монастыря, после того, как тот провёл с ним ночь в кочегарке.

С одной стороны, настоятель монастыря с пониманием относится к чудачествам брата. Одёргивает отца Иова, когда тот приходит с очередной ябедой на старца. В мягкой форме выговаривает монаху о том, что его тревожит, называет его проказником, потому что понимает, что не будет старец просто так бросаться в него головёшками. Но в некоторых ситуациях даже он не всегда понимает местного пророка и пугается его юродства (эпизод с сапогами, брошенными в топку). Но сила молитвы и искреннее устремление в служении Богу быстро разъяняют ему поведение беспокойного брата Анатолия, который давно разговаривает с братьями, прибегая к иносказаниям (эпизод с пожаром). И всё-таки отец Филарет не очень-то интересуется жизнью островного кочегара. После того, как монах-истопник отказался принять приглашение настоятеля монастыря разделить с ним его келью, чтобы поправить здоровье, Филарет сам пришёл к брату Анатолию на ночлег в кочегарку. Первый вопрос, который он задал кочегару, где он спит, поверг его в замешательство... Узнав, что брат Анатолий спит на куче угля, Филарет решил расположиться там же, подобно кочегару, правда при этом решил подстелить мягкое одеяло, которое принёс с собой. Более близкое знакомство с братом Анатолием повергает настоятеля в шок. Он вдруг испугался, подумал, что брат собирается лишиться его жизни, когда тот сжигает в топке его сапоги, приговаривая при этом: «На голенищах архиерейских сапог больше всего грехов и умещается», – а затем топит одеяло. Во время этой сцены настоятель Филарет называет старца и шутком горюховым, и бесом, но при этом осознаёт мудрость его деяния и благодарит отца Анатолия, что вовремя остановил он настоятеля, который признаётся: «Веры во мне мало, смерти испугался, малoverный, добродетели мало, а грехов много». После такого признания отец Анатолий тоже кается в своих грехах, которые, по его словам, смердят. И слышит от любящего добродетель Филарета, истину, которая ему и самому известна, что через свои грехи и спасётся старец, достигнет желанной цели, соединится со Всевышним. Таким было прощание с настоятелем монастыря, у которого монаху Анатолию не надо было спрашивать, есть ли в его сердце место для любви к беспокойному брату...

Всё готово к восхождению, к возвращению на круги своя. Знает отец Анатолий и час расставания с островом, который стал для него его родным домом, помог возродиться душе. Не достаёт

⁵ *Новый завет*. Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, 4:7 – 8. – М.: 2000. – С. 260.

⁶ *Иван* – «будет помилован», «Яхве (Бог) пожалел», «Яхве (Бог) смилостивился», «Яхве (Бог) помиловал» (древнеевр.) // Википедия [Электронный ресурс] URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E2%E0%ED> (01.12.13).

одного звена – прощения от Тихона⁷ Петровича, шкипера буксира, того, кого предал матрос Анатолий, расстрелял из-за малодушия и страха смерти. Тихон оправдает своё имя, «принесёт счастье», мир и покой душе предавшего его когда-то Анатолия. Знает и об этом монах и ждёт приезда своего избавителя, из уст которого хочет услышать прощение: «Тихон, брат мой. Тихон Петрович, ты же всю жизнь мою знаешь. Малодушны мы. Ношу грех всю жизнь, прости ты меня, помолись, чтоб Господь снял с души моей тяжесть. Жил земной жизнью. От правосудия спасался. Грехи жгут». Казнённый Тихон простил своего палача, простил сразу, потому что сам выжил, а товарища считал погибшим. Простил искренно, по-братски, зла в душе не таил. Поэтому и не могла нераскаявшаяся душа монаха Анатолия расстаться с телом, что важно было выполнить ему последнюю задачу – вдохнуть жизнь в овдовевшую дочь адмирала, вернуть её отцу. Молодая женщина носит имя Анастасии⁸, что напоминает нам снова о семантическом поле значимых имён в кинофильме Павла Лунгина: «Система персонажей в целом составляет структуру, в которой важны и горизонтальные (среди самих героев), и вертикальные (в отношении сонма небесных покровителей) связи, что обнаруживает «минейный код», в котором значимость обретают не только личностные характеристики действующих лиц, но и их

взаимодействие и взаимообусловленность»⁹. Герой фильма «Остров» в одном из эпизодов поёт:
 Господи, помилуй! Господи, прости!
 Помоги мне, Боже, на моём пути,
 Я так слаб душою, телом так же слаб,
 И страстей греховных я преступный раб...

«Нет греха, который Господь не простит», – считает Тихон Петрович, познавший в своей жизни цену предательства и цену прощения. «Нет греха, который Господь не простит», – подтверждает мудрый настоятель монастыря Филарет, способный отличить зёрна от плевел. «Нет греха, который Господь не простит», – узнает отец Иов, принявший завет о любви от монаха, ставшего его учителем. «Нет греха, который Господь не простит», – считают создатели фильма. Вслед за ними мы понимаем, что прощение возможно после раскаяния, которому посвящена жизнь.

⁷Тихон – «удачный», «приносящий счастье» (греч.) [Электронный ресурс] URL: <http://www.lmenator.ru/mujskie/imena/tihon> (19.11.13.)

⁸Анастасия – «воскресение, (возвращённая к жизни)» (греч.) [Электронный ресурс] URL: <http://www.akviloncenter.ru/name/anastasia.htm> (01.12.13).

⁹Терешкина Д.Б. «Где, укажите нам, отчества отцы?» (Минейный код в системе персонажей комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума») // Культура и текст. – 2013. – № 2. – С. 119 [Электронный ресурс] URL: <http://www.ct.uni-altai.ru/> (01.12.13).

THREE VIEWS ON «THE ISLAND» BY PAVEL LUNGIN

© 2014 S.S.Orischenko^o

Samara State Academy of Culture and Arts

The symbolism of the name of the feature film «The Island» implies different points of view of the audience on the events shown in the film, the attitude to the protagonist, the importance of the theme explored by the creators of the film. We are interested in the assessment of the situation not only by spectators but also by the characters of the film narrative.

Keywords: ascension, island, the soul, the film narrative, a parable, love.

^o Svetlana Serafimovna Orischenko, Candidate of pedagogical sciences, Associate professor of Department of stage speech and oratory. E-mail: orichtchenko63_6@mail.ru