

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Шулятьевой Дины Владимировны на тему
**«Творчество Маргерит Дюрас 1950-1980-х годов: динамика
интермедиального эксперимента»,**

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья
(европейская и американская литература)

Тема рецензируемого автореферата представляется в высшей степени
своевременной. Сегодня мы существуем в мире, где изображение и слово
давно нашли друг друга. Но кажется, что даже и не искали. Вещи прочно
стоят на своих местах, абстрактные понятия обрели конкретность, а
отдельные предметы повседневного обихода получили значение символов.
Пытаясь приручить с помощью словесного языка и языка изображений,
сочетающихся по принципу дополнительности, дикую и опасную
повседневность, борясь с переименованием того, что давно уже вроде бы
утратило смысл, мы стремительно движемся к тому, что культуролог
Хейзинга назвал «Новым Средневековьем». Потому что человеческий взгляд,
человеческое измерение бытия привели весь мир в такой неумолимый
беспорядок, что хочется вернуться то ли к античному Логосу, то ли к
Евангельскому «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было
Бог». Возможно ли это в принципе, и если да, то где искать пути
возвращения к гармоническому союзу изображения и слова? Именно этим и
занята Дина Владимировна Шулятьева, анализируя работы выдающегося
французского романиста и режиссёра Маргерит Дюрас, в которых намечены
пути, - хотя и парадоксальные, - взаимопроникновения кино и литературы,
создающие новое качество самого этого союза.

Нельзя сказать, чтобы фигура Маргерит Дюрас, её книги и фильмы,
оставалась совсем в тени современных изысканий относительно
многообразных связей кино и литературы, и автор даёт максимально полный
обзор исследовательских работ по данной проблематике на нескольких
языках. Но выбранный ракурс обещает новую постановку самой проблемы. В

исследовательской литературе ещё с авангарда 20-х годов естественно преодолевать «литературоцентризм» ради «киноцентризма», полагая, что таким образом проблема решается, и все остальные примеры принципиально другого толка, накопленные с того времени бума кинотеории (о некоторых из них скажем ниже) могут быть отнесены к разряду исключений, подтверждающих правило. Однако автор пишет в автореферате, и трудно его в этом не поддержать: *«Структура создаваемых (Маргерит Дюрас-А.Ш.) кинотекстов соответствует особенностям литературного, а не кинематографического восприятия, вступая в более или менее выраженный конфликт с принципами кинематографичности».*

Значит ли это, как считает автор, хотя нигде об этом прямо не говорит, что определённый путь отношений между литературой и кино уже пройден, и надо, так сказать, поворачивать назад, к изначально более сложным отношениям кинотекстов и воспринимающего их, то есть зрительского сознания? На стыке кинотекстологии, культурологии и герменевтики и написана эта убедительная работа, с капитально проработанными источниками текстов, в первую очередь самой Маргерит Дюрас, а также текстов (в широком смысле) авторов «нового романа» и фильмов «новой волны», также озабоченных проблемой преодоления кризиса во взаимоотношениях кино и литературы.

Можно привести пример жесточайшей критики французского «Кино качества» 50-х годов авторами (будущими режиссёрами) «Кайе Дю Синема» (Трюффо, Риветтом, Годаром). Дюрас начинала тогда же как прозаик, а десять лет спустя взялась за камеру. И исследовательский «сюжет» рецензируемой работы начинается с того момента, когда Дюрас, увидев опасности в чрезмерной эманципации кино от литературы, обнаруживает более тонкие, - ИНТЕРМЕДИЙНЫЕ, как пишет автор, связи между ними, и начинает «дрейфовать» (термин Ги Дебора, цитируемый автором) от кино к литературе и от литературы к кино. В этих промежуточных состояниях и находя специфику собственных кинотекстов с 1958 по 1982 годы.

Работа состоит из Введения, трёх глав и Заключения.

Во ВВЕДЕНИИ формулируются основные положения, цели и задачи исследования, определяются его актуальность и новизна, характеризуется предмет и материал исследования, его теоретические и методологические основания, описывается структура диссертации. Здесь у рецензента нет замечаний. Хотелось бы только напомнить, что параллельно с Маргерит Дюрас аналогичными поисками в тот же период были заняты и режиссёры американского авангарда 60-х, например, Йонас Мекас, чья статья «Дневниковый фильм» (фрагментарно переведённая в 3-м номере журнала «Сеанс») тоже содержит некую программу освобождения кино от литературности в поисках КИНО-ЛИТЕРАТУРЫ (по терминологии автора реферата). Можно также вспомнить аналогичные поиски киноавторов, в целом достаточно далёких от экспериментов Дюрас, но идущих во многом параллельными путями, - таков Луи Маль, создавший экранный эквивалент романа «Зази в метро» Раймона Кено в начале 60-х, а в конце 70-х – создатель интереснейшего диалога реального героя, театрального режиссёра Андре Грегори, с вымышленным персонажем, - «Мой обед с Андре» (у нас картину перевели как «Мой ужин с Андре»).

В ГЛАВЕ ПЕРВОЙ, теоретической, автор обращается к категориям литературности и кинематографичности в интермедиальном контексте. Принципиальным для автора рецензируемой работы является «*трактовка «литературности* и *«кинематографичности» как категорий исторически подвижных, тесно связанных с меняющимся медийно-эстетическим контекстом и потому не обладающих устойчивыми, неизменяемыми, сущностными свойствами*». Сделано это в высшей степени убедительно. И всё же. Возможно, автор сделал это в тексте самой диссертации, но и в автореферате стоило бы оговорить, что «историческая подвижность» вышеназванных категорий обусловлена поиском специфики кинематографа как такового, под знаком которых прошли первые 50 лет его существования, что, естественно, было учтено Маргерит Дюрас в начале её собственного

методологического вторжения в проблему, что явствует из последующего анализа автором автографа работ писательницы-кинорежиссёра. Было бы интересно узнать об отношении героини диссертации, - если вообще таковое было, - к теориям великого, но долгое время недооцененного итальянского критика и теоретика начала XX века Риччотто Канудо, говорившего о необходимости определения СИНТЕТИЧЕСКОЙ природы кино как искусства, - в полемике с многочисленными защитниками суверенной специфики кино, (в перспективе – от Эйзенштейна, как автора статьи «Одолжайтесь!», и до Тарковского), видевшими не искомый – будущий – синтез, а мифологический СИНКРЕТИЗМ, с которым они боролись отчаянно.

Но когда Дюрас в начале 80-х в основном завершает, по мысли автора автографа, круг своих поисков, в это же время с полнометражной картиной «Контракт рисовальщика» (1982) выходит неподражаемый Питер Гринуэй, создавший своего рода полемический ремейк близкой Дюрас картины Алена Роб-Грийе и Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде». Возможно, в будущем в этой главе (особенно во втором разделе, - «Кино как чтение») автор включит в круг рассматриваемых ею текстов ещё один важный фильм по сценарию Маргерит Дюрас «Столь долгое отсутствие» (1961) (режиссёр Анри Кольпи, Золотая Пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля), с его детективной линией восстановления памяти героя по заголовкам газет. Но это совет на будущее.

Особенно перспективным в данном контексте рецензент считает третий раздел главы, - «Кино как письмо», где представлены пограничные явления, которые, как пишет автор, «возникают вследствие интермедиального движения-обмена между литературой и кино». Принципиальным мне представляется цитируемое автором автографа высказывание самой Дюрас «Писать не значит рассказывать историю. Это противоположный обратный процесс (...) это значит рассказывать историю, которая развивается, движется посредством собственного отсутствия» (стр.13).

Стоит заметить, однако, что дело не только в связи категории «отсутствия» с категорией «молчания», о чём автор рецензируемого автореферата пишет весьма убедительно. Здесь можно было бы перейти к экзистенциальным основам поэтики Дюрас, с поисками средств выражения **ОПЫТА НЕСУЩЕСТВОВАНИЯ**, воплощаемого в средствах «минус-языка». Опять-таки сошлюсь на отечественные теоретические разработки великого документалиста Артавазда Пелешяна, - «монтаж отсутствующими кусками» и «монтаж, уничтожающий монтаж», - правда, книга на эту тему мэтром ещё не написана, прочитаны только лекции, одной из которых быть свидетелем довелось автору этих строк.

Максимально полно представлен контекст творчества Маргерит Дюрас в исторической части раздела «Творчество Маргерит Дюрас в контексте интермедиальных движений во Франции 1950-х-80-х годов». Замечу в скобках, что эксперименты героини исследования, предпринятые Диной Владимировной Шулятьевой, имели дальнее эхо, - так, если Дюрас адаптировала «Зверя в чаще» Генри Джеймса для сцены, то много лет спустя её коллега Франсуа Трюффо обратился к этому же рассказу (вкупе с «Алтарём мёртвых»), чтобы создать одну из самых своих исповедальных картин «Зелёная комната» (1978), с её триумфом презентации фотографии в рамках вполне тривиальной, казалось бы, фабулы. Говоря о «технологическом сдвиге», провоцирующем радикальное переосмысление литературы и кино на рубеже 1970-х-1980-х годов, автор пишет, что «телеэкраны» Дюрас «обходила стороной», снявшись только в литературной программе «Апостроф». В качестве примечания здесь можно добавить, что уже в начале нулевых, в совершенно другой эпохе, Дюрас снялась в программе Кирилла Разлогова «От киноавангарда к видеоарту», - попытку экранизации, точнее, визуализации эксперимента с разными способами наррации. И сам выбор фрагментов, подтверждающих закадровый текст, максимально для Дюрас традиционен, чтобы подчеркнуть: время собственно

авангарда осталось далеко позади. Ссылка на эту программу может быть интересна ещё и ввиду следующей главы, как опыт визуального киноведения.

Во ВТОРОЙ ГЛАВЕ, - «Синематизация» романов и «литературизация» фильмов: творчество М. Дюрас в 1955 -1976 годы», которую можно считать «практической», рассматриваются, как пишет автор, «кинематографические техники в романной прозе Дюрас и литературные техники в её кинематографе выбранного периода. Процесс «дрейфа» исследуется в трёх аспектах: с точки зрения стратегий повествования, эксперимента с диалогом и техник визуализации описания в её романах и фильмах» (с.15). Здесь у меня по существу вообще нет ни возражений, ни уточнений, кроме того, что приём «ненадёжного нарратора» возникает, с моей точки зрения, для того, чтобы снова укрепить «расшатанный нарратив», -уже после Джойса, Фолкнера, Набокова, Годара, Жака Риветта и др. Дюрас, по-моему, в этот период, что роднит её с Питером Гринуэем, во всём остальном ей противоположным, отчётливо осознаёт себя художником конца века, когда все наррации в своей структурной тоталитарности скомпрометированы, а необходимость сообщения никуда не девалась, и даже наоборот. В этом смысле –поиска новой достоверности - особенно интересен диптих «Аурелия Штайнер» (1978,1979) (рассмотренный автором в главе третьей), снятый как раз на переходе от первого периода творчества Дюрас, вычленяемого диссертанткой, ко второму. Разумеется, «индийские» фильмы, которые главным образом служат предметом особенно пристального внимания в рецензируемой работе, выигрышны в смысле конституирования метатекста, состоящего из событий настоящего, то есть ликвидации пространственно-временного континуума. Нечто подобное предпринял, заметим в скобках, Ален Роб-Гри耶 на чисто феноменологическом уровне в своей экспериментальной картине «Постепенное скольжение к удовольствию». Но к этим фильмам повествовательные стратегии Дюрас, как показывает и автор, не сводятся.

Этот тезис подтверждается вторым разделом главы: «Эксперименты с диалогом: романы-диалоги и «диалоговое» кино. Особенno удачным в этом плане следует признать анализ фильма Дюрас «Натали Гранже» (1972), один из самых успешных даже в «кассовом» смысле. Заметим, кстати, что диалог в нарративном смысле именно что мистифицирован, - он не проясняет отношений героев между собой, или перипетии движения фабулы, но именно «заполняет» пространство кадра, создавая возможность принципиально иного развития событий, - как если бы оно эволюционировало традиционно, от слова к действию. Чего, однако, не происходит. К слову «эволюция», вводимого нами здесь, мы ещё вернёмся.

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ «Письмо и чтение в трансмедийной перспективе: кинематограф М. Дюрас как «литература на экране (1977-1982) автор, начиная с фильма «Грузовик», внезапно обрученного советской идеологической критикой, вообще-то Дюрас особо не выделявшую, обнаруживает и исследует «рефлексию процессов письма и чтения», выходящую на первый план. Хотелось бы отметить, что автор в высшей степени убедительно, и даже методологически элегантно сравнивает литературные сценарии и их кинематографическое «воплощение», - слово, которое уже необходимо здесь брать в кавычки. Есть только одно спорное положение, - относительно того, что Дюрас в своих поздних вещах находится под «явным влиянием теории автора 1950-х-60-х годов», что выражается, по мнению диссертантки, в том, что *«Дюрас в позднем творчестве стремится подчинить художественное пространство фигуре автора, соединяя в одном – собственном – лице множество функций»* (с.22). Так-то оно так, но, во-первых, сами авторы, - кинематрафисты «новой волны», в особенности Жак Риветт и Жан-Люк Годар, стабильно опровергают собственные же построения, уходя от наработанных ими приёмов и стоящих за ними стереотипов, и возникает вопрос: какого именно периода «влияние теории автора» можно обнаружить в поздних вещах Дюрас, ведь дело не только в объединении функций, оно есть следствие, а не причина.

Думаю, что причина – в изначальной неполноте повествования, соединившего изображение и слово. И эта неполнота постепенно становится вектором эволюции творчества Дюрас. Точнее, по нашей терминологии, – *Инволюции*, сворачивания к простейшим (и именно поэтому легко вычленяемым) элементам повествования, возвращающим нас, зрителей, к литературе как таковой.

Собственно, автор и подходит к подобному выводу в третьем разделе главы «Изобразительность в новых контекстах», но видит почти исключительно «утрату нарративности на изобразительном...и звуковом уровне», тогда как изображение предлагает «малоподвижные, почти фотографические кадры с пейзажами и городскими ландшафтами» (с.23). Мне-то кажется, что именно в поздних фильмах Дюрас переходит с экзистенциального (в смысле «рецепции») на феноменологический уровень, начиная заново складывать алфавит изображений, пытаясь, едва ли не буддистски, «очищая зрение» смотрящего фильм, когда, действительно, вместо связного рассказа (насилия структур) нам предлагается интервизуальная медитация, просто близкая больше к поэзии, нежели к прозе. Именно в этом виде наррации «молчание» (о котором снова идёт речь в четвёртом разделе главы), – это не только лакуны, но паузы, заполняемые собственным смыслом, рождающимся рецепцией зрителя. Таким образом, от полноты авторской презентации режиссёр приходит к принципиальной Неполноте, относительности суждения о видимом\невидимом, слышимом\неслышимом. И остаётся только согласиться с автором рецензируемого автореферата: «*Молчание для Дюрас – это возможность для ненаписанного и несказанного весомо явить себя адресату, парадоксальный вызов или призыв к соучастию*» (с.24).

В Заключении представлены итоги исследования, к этой части рецензированной работы у меня нет ни вопросов, ни возражений.

Таким образом, в результате мы констатируем:

Работа актуальна, выполнена на отличном научном уровне, намечает перспективные направления дальнейших исследований по данной теме и её производных.

Автореферат и опубликованные автором работы полностью отражают содержание диссертации.

Замечания, высказанные рецензентом, не имеют принципиального характера.

Считаю, что диссертационное исследование «Творчество Маргерит Дюрас 1950-1980-х годов: динамика интермедиального эксперимента» соответствует требованиям пунктов 9, 10 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г., а ее автор, Шулятьева Дина Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.03 - литература народов стран зарубежья (европейская и американская литература).

Кандидат филологических наук
Ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательского института киноискусства
Всероссийского государственного института кинематографии им.
С.А. Герасимова
Шемякин Андрей Михайлович

129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 3
Телефон: 8 (499) 181 1314
e-mail: shemyakins@yandex.ru

24.04.2017 г.

/Шемякин А.М./

Погнись А. М. Членская за беседу

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ

