

ПРОЕКТЫ

УДК 069.5:791.43.03

DOI: 10.46724/NOOS.2025.4.80-87

М. А. Миловзорова, Е. М. Раскатова

КОНЦЕПЦИЯ «ТАРКОВСКИЙ. АРХИТЕКТУРА КИНО»

Аннотация. Материал рассказывает о концепции временной экспозиции «Тарковский. Архитектура кино». Проект базируется на анализе уникальных архивных материалов из собраний музеев города Юрьевца (включающих рабочие материалы к «Книге сопоставлений» / «Запечатленному времени», аудиозаписи и рукописи) и Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), содержащего документы о создании фильмов и участии режиссера в художественных советах. Методологической основой является сопоставление идей Тарковского с концепцией «архитектора кино» Эрвина Панофского, что позволяет представить режиссера как «демиурга», выстраивающего целостное художественное пространство. Экспозиция выстраивается как метасюжет, повторяющий логику размышлений Тарковского: от общих принципов искусства и миссии художника к конкретным элементам «архитектуры фильма» — сценарию, образу, ритму, монтажу, изображению и звуку. Концепция предлагает детальную структуру разделов, принципы отбора и экспонирования разнотипных источников (текстов, фотографий, аудио-, видеоматериалов), а также сценографические решения для неспециализированного выставочного пространства, включая инсталляции и интерактивные элементы (акустическая капсула).

Ключевые слова: Андрей Тарковский, архитектура кино, выставочный проект, концепция экспозиции, режиссер-демиург, экспозиционный дизайн.

Ссылка для цитирования: Миловзорова М. А., Раскатова Е. М. Концепция выставочного проекта «Тарковский. Архитектура кино» // Ноосферные исследования. 2025. Вып. 4. С. 80—87.

М. А. Milovzorova, E. M. Raskatova

CONCEPT “TARKOVSKY ARCHITECTURE OF CINEMA”

Abstract. This article explores the concept of the temporary exhibition “Tarkovsky. Architecture of Cinema”. The project is based on an analysis of unique archival materials from the collections of the Yuryevets Museums (including working materials for “The Book of Comparisons” / “Captured Time”, audio recordings, and manuscripts) and the Russian State Archive of Literature and Art (RGALI), which contains documents on the making of films and the director's participation in artistic councils. The methodological basis is a comparison of Tarkovsky's ideas with Erwin Panofsky's concept of the “architect of cinema”, which allows us to present the director as a “демиург” constructing a holistic artistic space. The exhibition is structured as a meta-plot, echoing the logic of Tarkovsky's thinking: from the general principles of art and the artist's mission to the specific elements of “film architecture” — script, image, rhythm, editing, image, and sound. The concept offers a detailed structure of sections,

---

© Миловзорова М. А., Раскатова Е. М., 2025

Ноосферные исследования. 2025. Вып. 4. С. 80—87 •

principles for the selection and exhibition of various types of sources (texts, photographs, audio, video), as well as scenographic solutions for a non-specialized exhibition space, including installations and interactive elements (acoustic capsule).

Keywords: Andrei Tarkovsky, film architecture, exhibition project, exhibition concept, director-demiurge, exhibition design.

Citation Link: Milovzorova M. A., Raskatova E. M. (2025) Concept of the exhibition project “Tarkovsky. Cinema architecture”, *Noospheric Studies*, no. 4, pp.80—87.

Концепция выставочного проекта

Временная экспозиция (выставка) «Тарковский. Архитектура кино» решает две задачи: презентацию материалов российских архивов, имеющих в своих собраниях материалы о творчестве А. А. Тарковского, и расширение представлений посетителей музея о творчестве режиссера. Основными партнерами проекта являются Российский государственный архив литературы искусства (РГА-ЛИ) и музеи города Юрьевца.

Концептуальный подход к разработке экспозиции главным образом обусловлен тем, что основная часть материалов и документов юрьевецкого архива связана с работой А. А. Тарковского над «Книгой сопоставлений» («Запечатленное время»), которой он посвятил в общей сложности два десятилетия, стремясь осмыслить теорию и философию киноискусства, методы и инструменты работы над фильмом. Выдающийся искусствовед Эрвин Панофский считал, что работа кинорежиссера близка к работе архитектора, очевидно, также полагал и Андрей Тарковский. Глубинная переключка идей Тарковского, составивших основу книги с искусствоведческими открытиями, касающимися природы кинематографа в известном эссе Панофского «Стиль и средства выражения в кино», является своеобразной методологической основой выставочного проекта, во многом обуславливая его логику и структуру.

Название выставки отражает ядро концепции — представить А. А. Тарковского как «архитектора кино», в каком-то смысле сопряженного с понятием «великого архитектора», или, как это нашло отражение в рукописных источниках архива, — «режиссёра-демиурга». Сегодня мы отчетливо понимаем, что не только сами гениальные фильмы Тарковского, но и его теоретические идеи (так же, как, например, других гениев кино — Эйзенштейна, Кулешова, Довженко) оказали огромное влияние на развитие мирового кинематографа, поэтому поднять и отразить этот пласт творческого наследия великого режиссера — актуальная и значимая задача.

Типология источников

Исследование коллекции «Архив А. А. Тарковского» музеев города Юрьевца показало, что из всего комплекса можно выделить пласт документов и материалов, которые могут войти в содержание выставочного проекта. В первую очередь, это:

- ✓ машинописные копии «Книги сопоставлений» (особенно — второй экземпляр с рукописными правками А. А. Тарковского);
- ✓ рукописи А. А. Тарковского, имеющие отношение к работе над той же книгой, или включающие иные творческие рефлексии (отдельные листы и блокнот);
- ✓ аудиоматериалы (интервью О. Е. Сурковой, записанные у А. А. Тарковского при работе над книгой, а также другие аудиозаписи, раскрывающие содержание проекта);
- ✓ блокноты с записями О. Е. Сурковой, содержащие наблюдения за работой режиссера;
- ✓ отдельные фотографии как отечественного, так и зарубежного периодов работы А. А. Тарковского, отражающие творческий процесс.

Постулат «режиссера-демиурга», который утверждал А. А. Тарковский, включал в себя не только установку на интуитивизм (о чем немало писали исследователи), но и принципиально значимые интеллектуальные и общекультурные интенции, разворачивающиеся как в развернутых суждениях (критика кино, рассуждения о методах работы режиссера — от технологии создания образа до размышлений о духовной и эстетической сути кинематографа как особого вида искусства), так и непосредственно в художественном пространстве его фильмов.

Поскольку «Книга сопоставлений» является итогом многолетней (как внутренней интеллектуальной, так и зафиксированной) работы А. А. Тарковского, является очевидным, что ее логика и композиционная структура отражают представления Тарковского о наиболее значимых для его творчества моментах в довольно строгом порядке: понимание сущности искусства и предназначения художника, определение кинематографа как уникальной творческой и эстетической практики, осмысление того, как «строится» фильм, то есть об «архитектуре кино».

Поэтому наиболее целесообразным представляется формирование мета-сюжета выставки в соответствии с данной логикой, а именно как движения от общих представлений Тарковского о сущности киноискусства и миссии художника («режиссера-демиурга») к конкретным конструктивным составляющим «архитектуры кино» — сценарию, образу, который создает актер, ритму, монтажу, цвету и звуку.

«Источниковедческий» анализ

Коллекция «*Архив А. А. Тарковского*» музеев города Юрьевца дает возможность использовать в экспозиции как развернутые цитаты, акцентирующие внимание на главных идеях режиссера, так и копии интересных документов или их фрагментов для более полного ознакомления посетителей выставки с материалами архива, так же, как и фотографии и аудиозаписи, поддерживающие и более полно раскрывающие содержание экспозиции.

Для понимания масштабных обобщающих идей Тарковского о «режиссере-демиурге», «этике режиссуры», сущности искусства в целом и искусства кино достаточно много материала дают как рукописи начальных фрагментов книги, так и некоторые фрагменты интервью и рассуждений режиссера, сохраненные в аудиозаписях, где он размышляет о сущности кинематографа, проблемах искусства и цивилизации. Для характеристики общих режиссерских взглядов

Тарковского интересны его размышления о проблеме «художник — зритель», которые также нашли отражение в рукописных материалах архива, что дополняет целостное представление о его творческом методе.

Значительное внимание А. А. Тарковский уделяет сценарию фильма как основе для всей творческой работы — в материалах к книге это, в первую очередь, касается фильма «Зеркало», сложность авторского сценария которого почти беспрецедентна. Тарковский здесь раскрывает механизм рождения сценарных решений, следующих общей логике художественного замысла.

Наиболее значимыми составляющими «теории кино», создаваемой А. А. Тарковским являются разделы книги — о времени в кино, ритме и монтаже, которые содержат много рукописных правок и маргиналий автора, позволяющих приблизиться к понимаю сущности художественного метода режиссера — здесь интересны «дискуссии» с Эйзенштейном, мысли о значении ритма в кино для создания индивидуального стиля выражения «бега времени» и др.

В меньшей степени в уникальных артефактах, но тем не менее содержательно полно, машинописные варианты «Книги сопоставлений» показывают понимание Тарковским значение актера для создания полноценного кинообраза и размышления о специфике использования цвета и звука в кинематографе.

Как мы уже отмечали, визуальных материалов, относящихся к творческому процессу Тарковского, в музейном архиве немного, но те, которые связаны в большей степени с зарубежным периодом жизни и работы режиссера, позволяют не только формально показать его работу на съемочной площадке (при работе над фильмом «Ностальгия»), но также отметить некоторые особенности выбора природы для съемок или проследить трансформацию отдельных реальных наблюдений в визуальную образную ткань фильма.

Аудиоисточники «Архива А. А. Тарковского» в Юрьевце — абсолютно уникальный материал, сложный для экспонирования, но позволяющий не только поддержать основные содержательные разделы выставки, а также в некоторых случаях акцентировать внимание на смыслах, не всегда явных при знакомстве с текстовым форматом книги, но существенно расширяющих представление зрителя о том, как Тарковский сам, иногда интуитивно, определял сущность своего творчества.

Изучение материалов РГАЛИ показало, что их можно условно разделить на два крупных блока: первый содержит документы, отражающие работу над сценариями фильмов, согласования и дискуссии, обсуждения на художественных советах как сценариев, так и отснятого материала на разных стадиях творческого процесса, различные сопровождающие документы как официального, так и частного характера. В основном эти документы сгруппированы в папки «дел фильмов» — «Каток и скрипка», «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», также отдельными папками представлены материалы художественных советов, касающиеся этих же фильмов. Вторая группа дел — стенограммы художественных советов с участием А. А. Тарковского по обсуждению сценариев, кинопроб, отснятых материалов фильмов коллег. Здесь Тарковский выступает как критик работ молодых режиссеров, определяя в этом и собственные позиции по отношению к кинематографу, которые станут основой его творческого метода. Кроме этого, эти материалы чрезвычайно интересны для характеристики культурно-исторического контекста творчества режиссера, хотя это и не является специальной задачей проекта. Тем не менее такие имена, как Г. Шпаликов,

А. Кончаловский (стенограмма заседания художественного совета по обсуждению литературного сценария Г. Ф. Шпаликова и А. Кончаловского «Точка зрения»), В. Катаев, могут стать для зрителей поводом осмыслить первые фильмы Тарковского в более широком предметном поле.

Большой интерес представляют самостоятельные документы, отражающие восприятие первых художественных опытов Тарковского выдающимися зарубежными деятелями искусства (копия письма Ж.-П. Сартра о фильме «Иваново детство»).

Небольшое количество рукописей А. А. Тарковского также может представлять значительный интерес для выставки как характеристика творческой позиции режиссера в целом (речь о М. И. Ромме, ответы на анкету журнала «Искусство кино» о Довженко и др.).

В наименьшей степени (так же, как и в коллекции музеев Юрьевца) в РГАЛИ отложились визуальные материалы — небольшое количество фотографий, зафиксировавших участие Тарковского в работе Художественного совета, некоторые моменты присутствия Тарковского на Венецианском фестивале. Это также планируется использовать в экспозиции. Огромный интерес представляют рисунки А. А. Тарковского к некоторым мизансценам фильма «Каток и скрипка», сделанные режиссером на монтажных листах, которые позволяют прикоснуться к самой сути творческого процесса.

Оба архивных собрания содержат минимальное количество визуальных материалов, соответствующих задачам создания данной экспозиции.

В ходе исследования были проанализированы архивные материалы о создании фильмов Тарковского «Андрей Рублев» и «Солярис», представленные на сайте «Мосфильма» и находящиеся в открытом доступе, которые также дают возможность погрузиться в творческую лабораторию режиссера и частично могут быть использованы в экспозиции при достижении соответствующих договоренностей. Также нами были проанализированы описи архивного собрания «Мосфильма», в том числе визуальные, которые также могут представлять большой интерес для готовящейся экспозиции: альбомы фотопроб актеров на исполнение ролей в фильме «Андрей Рублев» и съемочные журналы к этому фильму; два тома «Дела фильма «Зеркало», где могут находиться монтажные листы и другие интересные документы.

Предлагаемые разделы экспозиции и их описание

Поскольку создание временной экспозиции на данном этапе запланировано в неспециализированных музейных залах, а в пространстве холлов Культурного центра, логика разделов так или иначе должна их учитывать. В соответствии с этим на первом этаже планируется разместить материалы, в большей степени характеризующие представления Тарковского о миссии художника и работе режиссера в целом, критике кино, зафиксированные как в материалах юрьевецкого архива, так и РГАЛИ (раздел I — левая сторона холла, возможно, центр — стена). Также на первом этаже (пространство с правой стороны от дверей в кинозал) предполагается разместить раздел, связанный с работой над сценарием фильма, как начальной, в большей степени содержательной (идеологической) составляющей процесса создания фильма (раздел II).

Поскольку пространство не имеет условия специализированного музейного хранения, экспозиция будет сформирована, главным образом, из копий документов, фотографий и иных материалов с соответствующими дизайнерскими решениями.

В первом разделе (рабочее название дублирует заголовок рукописного фрагмента «О режиссере-демиурге») планируется представить копии листов с рукописными записями Тарковского, отражающих размышления об искусстве, пути в кинематограф, миссии режиссера, этике режиссуры и др., а также копию рукописного блокнота, где есть воспоминания о детстве в Юрьевце, важные для понимания психологии творчества режиссера (архив Юрьевец). Существенным дополнением к этому блоку станут материалы, относящиеся к участию А. А. Тарковского в работе Художественного совета РГАЛИ — обсуждения работы коллег-кинematографистов, где также зафиксированы суждения о работе режиссера и кинематографе в целом, особенно ценно, что эти документы относятся к раннему периоду творчества Тарковского, то есть характеризуют рождение его уникального творческого метода. В данный раздел будут включены аудиоматериалы — фрагменты интервью О.Е. Сурковой и других записей, соответствующего содержания. Визуальная компонента этого раздела может включать как некоторые фотографии из архива РГАЛИ и музеев города Юрьевца, так и видеоматериалы, или находящиеся в открытом доступе (при достижении договоренностей), или представляющие интеллектуальную собственность музея (видеоинсталляции, подготовленные к прошедшим выставкам), также возможно использование видео со зрительскими откликами на кинематограф А. А. Тарковского, записанные в музее.

Второй раздел (рабочее название «Рождение сценария») будет включать как более или менее развернутые цитаты размышлений Тарковского о сценарии кино в целом (опирающиеся, в первую очередь, на материалы книги, с возможным показом ее более объемных фрагментов, доступных для прочтения здесь; возможен также показ печатных, но малоизвестных широкому зрителю, образцов режиссерских сценариев к основным фильмам Тарковского, хранящихся в юрьевецком музее), так и материалы, отражающие работу над сценарием непосредственно (главным образом, материалы РГАЛИ). Поскольку объем источников в целом значителен, считаем возможным представить самостоятельные фрагменты экспозиции через обращение к разным фильмам Тарковского. Так, для погружения в творческую лабораторию работы авторов и режиссера над и со сценарием фильма большой интерес представляют папки дел РГАЛИ, относящиеся к фильму «Иваново детство». Это неоднократные обсуждения сценария на Художественных советах, документы дискуссии между писателем и автором сценария и режиссером и др., что позволяет в полной мере почувствовать, каким сложным является процесс создания киносценария.

Визуальная составляющая данного раздела может быть обеспечена включением в экспозицию киноматериала фильмов «Иваново детство» и «Зеркало», возможно, в формате видеоинсталляций.

Аудиосопровождение данного раздела предполагает использование открытого звука, включающего отобранные фрагменты

Продолжение экспозиции (раздел III) предполагается размещать на втором этаже культурного центра. В качестве экспозиционной площади можно использовать стены лестничных маршей, которые при включении в экспозицию будут

служить или смысловым переходом к последующим разделам экспозиции, или самостоятельным экспозиционным разделом, например «Об актере в кино», где можно использовать визуальные материалы архивов РГАЛИ («Каток и скрипка») и Мосфильма (фотопробы к фильму «Андрей Рублев»), способом нанесения вертикальной печати или иным методом.

Пространство второго этажа предлагается зонировать в соответствии с представлением «архитектуры фильма», включающей ритм, монтаж, изображение и звук.

Основой здесь также станут концептуальные идеи Тарковского, отраженные в «Книге сопоставлений» («Запечатленное время»), представленные как в формате значимых цитат, так и копий архивных листов (как рукописных, так и машинописных с большим количеством рукописных правок). Этот раздел позволяет существенно расширить материалы РГАЛИ, включающие монтажные листы к фильмам «Андрей Рублев» и «Иваново детство» (не только содержание, но и визуально интересные артефакты), позволяющие полностью представить творческий процесс создания фильма и увидеть, как меняется фильм в процессе работы, прочитать примеры диалогов, прикоснуться к технологии съемки с описанием ракурсов, типа камеры, звука в кадре и др.; здесь будут интересны и рисунки к фильму «Каток и скрипка», которые дают возможность увидеть снимающуюся мизансцену глазами режиссера.

Визуальные образы кинематографа Тарковского планируется представить как материалами книги и рукописей (особенно фиксирующих воспоминания детства в Юрьевце, которые, на наш взгляд, во многом заложили основу его художественного видения), так и видеоинсталляциями или просто выразительными визуальными образами фильмов, распределенных по содержанию и форме. Здесь также может присутствовать тема мирового искусства, чрезвычайно важная для Тарковского и оказавшая огромное влияние на визуальные эстетические решения его фильмов. Самостоятельное значение в этом разделе могут иметь фотографии итальянского периода работ Тарковского и его дневниковые записи, отражающие процесс рождения художественного образа.

Концепцию звука в кино, отраженную, в первую очередь, в разделе книги «О музыке и шумах», планируется показать не только аналогичными приемами (цитаты архивных материалов, копии монтажных листов РГАЛИ, отражающие работу со звуком в кино), но и созданием макета звукоизоляционной акустической капсулы, позволяющей посетителю погрузиться в восприятие звука фильмов Тарковского — от всем известной музыки до аудиоинсталляций с шумами фильмов Тарковского.

Предполагаемые экспозиционные решения

Поскольку предполагается работа в неспециализированном пространстве, целесообразно спроектировать его полную комплексную застройку, позволяющую увеличить экспозиционные площади за счет закрытия части окон и создания внутренней архитектуры пространств (дополнительные перегородки, инсталляции, технологические объекты, др.). Также возможно создание архитектурных инсталляций, отражающих основную идею выставки (кино как архитектура): это могут быть геометрические объекты, отсылающие к эпохе

конструктивизма), которые, в свою очередь, также могут служить для размещения экспонируемых материалов.

Для придания экспозиции объема возможно использование как плоской, так и объемной бутафории — хардпостеров (в основе могут быть как реальные фотографии, так и, например, рисунки Тарковского к «Катку и скрипке» и др.), бутафорских макетов (блокноты, кассеты и др.). Применение 3D-печати существенно расширяет возможности изготовления макетов твердых объемных предметов — в экспозиции планируется использовать фигурку крылатого льва — высокой международной награды Тарковского на фестивале в Венеции, которая стала символом его восхождения.

В экспозиции планируется использовать экраны для демонстрации видеоматериалов, колонки с наушниками и без для аудиотрансляций, цифровые рамки форматов А3 и А4 для презентации материалов архивов.

Также в экспозиции планируется показать аутентичный монтажный стол, позволяющий представить атмосферу киностудии советской эпохи 1960—1970-х гг.

Материал поступил в редакцию 20.06.2025; одобрен после рецензирования 28.07.2022; принят к публикации 01.09.2025.

The material was submitted 20.06.2025; approved after reviewing 28.07.2022; accepted for publication 01.09.2025.

Информация об авторах / Information about the authors

Миловзорова Мария Алексеевна — кандидат филологических наук, доцент кафедры философии, Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия, machutka@mail.ru, SPIN-код: 1110-8824

Milovzorova Maria Alekseevna — Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor of the Philosophy Department, Ivanovo State University, Ivanovo, Russian Federation, machutka@mail.ru

Раскатова Елена Михайловна — доктор исторических наук, профессор кафедры философии, Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия, elenaraskatova@mail.ru, SPIN-код: 6153-5163

Raskatova Elena Mikhailovna — Doctor of Sciences (History), Professor of the Philosophy Department, Ivanovo State University, Ivanovo, Russian Federation, elenaraskatova@mail.ru