

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Мифотворчество в фильме Терренса Маллика «Древо жизни»

Вакуленко Дарья Валентиновна

Студент

Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Филологический

факультет, Хабаровск, Россия

E-mail: filoloshka_tell@mail.ru

Фильм «Древо Жизни» считался самым ожидаемым фильмом 2011 года. 40 лет назад американский режиссер Терренс Маллик задумал эту картину и стал собирать для нее визуальный материал. Было отснято более 350 часов видео, но окончательный вариант фильма – 138 минут, то есть в фильм попал примерно один кадр из 150. Такой тщательный отбор материала был продиктован замыслом фильма – Т. Маллик говорил о том, что хочет построить «Древо Жизни» по мифологическим законам, этот фильм должен обратиться к внутренней сущности человека, коснуться глубинных чувств и того, что скрыто от нас самих.

Итог трудной и кропотливой работы многие критики назвали симфонией, живописным полотном и аудиовизуальным погружением в вечность. Воспоминания о симфонии здесь не случайно. Термин «симфония» в точном переводе значит «созвучие». Фильм Древо жизни должен был стать созвучием Вечности и мгновения, человека и Вселенной. Этого эффекта Терренс Маллик достигает, используя различные мифологические мотивы.

Во-первых, сама мысль об аудиовизуальном погружении или живописном полотне не случайна. Кино всегда являлось синтетическим видом искусства. Однако, в случае с «Древом Жизни» следует говорить скорее о синкретичности, которая всегда была характерна именно для мифологического сознания. Музыка и кадр, как художественное полотно, звуки и танец цветовых бликов образуют единую и неразрывную реальность – одно неотделимо от другого.

Подобная синкретичность проявляется в единстве прошлого и будущего, которая обеспечивается самим построением фильма. Большая часть его – это воспоминания выросшего Джека, но эти воспоминания мыслятся нами как настоящее, а не как прошлое. Рождение Вселенной, запечатленное режиссером, также мыслятся как настоящее. Суть этого феномена в том, что мифологическое время не линейно, поэтому события воспринимаются как единовременные, это сплав из будущего, настоящего и прошлого. Каждое событие с точки зрения мифологического сознания мыслятся не как процесс, произошедший в определенный отрезок времени и на определенном участке пространства, а как нечто, что происходит от начала сотворения Мира и перестанет происходить лишь с его концом.

Синкретичность проявляется и на уровне Человека и Вселенной. Они едины и неразрывны. Мы видим это на нескольких этапах:

- Наиболее явно это положение дается через непосредственное включение кадров природы и вселенной в историю семьи.
- Через повтор ритма, цвета, единого мотива в жизни человека и в мире вокруг

Конференция «Ломоносов 2012»

него. Например, показывается вода, из которой появилась жизнь и почти сразу же Джессика Честайн (мать) в голубом платье, а следом – рождение ребенка.

- Через одинаковое внимание к рождению Вселенной и полету птицы, к зарождению жизни и шелесту травинке, к взмаху отцовской руки и величественному шуму водопадов. Для мироздания все едино и нет более или менее важного – это то, что транслирует нам фильм и то, что полностью совпадает с мифологическим восприятием мира.
- Через хронологическое построение фильма: он начинается «эпиграфом» из книги Иова, далее следует пролог, где нам показывают семью, а также тяжелое для нее известие о смерти одного из детей. Этот эпизод заканчивается, а следующий по праву можно сравнить с увертюрой. Она огромна по метражу и замыслу. Перед нами проходят картины зарождения галактик, пульсации магмы, возникновения жизни на Земле. Назвать эту часть фильма увертюрой представляется нам вполне оправданным. Увертюра (буквально «открытие») как жанр симфонической музыки имеет конкретную задачу – ввести слушателей в определенное состояние и добиться той атмосферы, которая необходима для лучшего понимания произведения, которое последует за ней.

Такое построение фильма выполняет не только задачу партиципации человека ко Вселенной, но и функцию проводника, помогая нам отрешиться от обыденного мира и открыться миру мифологическому. Определенный настрой вызванный «увертюрой» заставляет нас понять, что этот фильм – не просто семейная драма (как может показаться в прологе), а некое глобальное путешествие внутрь себя. Он похож на транс, в который нас заботливо вводит режиссер. Этот транс и должен помочь нам открыться не только фильму, мифу или мирозданию, но в первую очередь себе.

В название фильма лег архетипический образ древа жизни или дерева мирового, олицетворяющий собой универсальную картину мира. Древо мировое представляло наиболее наглядный образ устройства мироздания: рождение – жизнь – смерть – новое рождение (возрождение), оно говорило о единстве сущего. Помещенное в центр Мироздания, оно принимает вертикальное положение, что и определяет организацию вселенского пространства. Древо – это перекрестье и единство мира вертикального и горизонтального, материального и духовного.

Среди вариантов трансформации Древо Жизни имеет лестницу, крест, гору, спираль. В фильме все эти образы проходят лейтмотивом и сам образ Древа появляется постоянно: оно растет около дома о'Брайнов и около офиса уже выросшего Джека. Древо становится единственным местом, где над головой героя мы видим чистое небо, а не потолок, стекло и балки – только рядом с ним Джек перестает находиться в «коробке» и вырывается из обыденного мира. Из обыденного мира Маллик вырывает и нас с помощью «Древа Жизни».

В статье мы привели лишь несколько примеров мифологем, использованных Т.Малликом, в фильме же представлена вся палитра – начиная от визуальных образов и заканчивая самим построением фильма. Использование мифа в этом фильме выполняет высшую функцию – воспитание эстетического и художественного вкуса и реабилитацию вечных

Конференция «Ломоносов 2012»

ценностей бытия. Построенное по мифологическим законам, фильм «Древо жизни» обращается к тончайшим струнам души, которые мы должны уметь открыть в себе для того, чтобы окунуться в мифологическую реальность. Ведь миф, как писал А.Ф. Лосев – это «необходимейшая – прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая – категория мысли и жизни <...> Это есть сама жизнь» (Лосев А.Ф., 2008, с. 8, 12).

Литература

1. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М., 2006.
2. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. Спб., 2008.
3. Мифологический словарь / Под ред. Е.М. Мелетинского. М., 1990.
4. Cineticle: <http://www.cineticle.com>