

Ирина Кодюкова

филолог по образованию, выпускница отделения художников-мультипликаторов при Киевской студии научно-популярных фильмов. Сценарист, режиссер и аниматор, преподаватель бакалаврской программы «Визуальный дизайн» ЕГУ. Лауреат многих международных кинофестивалей.

Беатриче и Данте сегодня. Ненаучные заметки сценариста и режиссера

Beatrice and Dante today.
Unscientific Notes by Screenwriter and Director

Ирина Кодюкова

The article by Irina Kodiukova, Belarusian artist, cartoonist and professor of EHU Design program, is a kind of afterword to the animated film “Dante Beatrice” (2019) about the childhood and youth of the world-famous poet Dante Alighieri, the director and screenwriter of which she was. It is important that in addition to creative production, Irina Kodiukova also teaches a course called “Artifacts of Visual Design: Florence” aimed at linking of EHU students to European capitals of culture.

Наследие – красивое, серьезное понятие... Но иногда ты получаешь его неожиданно, как наследство. Не ждал, не хотел, но вдруг обрушилось. Иногда это происходит очень лично. Так случилось со мной...

Как сценарист, режиссер и художник анимационного кино я всю жизнь рассказываю истории с помощью этого замечательного искусства. Но возникновение замысла – всегда тайна. Каждый, кто связан с творчеством, знает этот удар молнии, этот призыв, от которого сначала хочется защититься, потому что слишком велики затраты...

Несколько уже сделанных мной анимационных фильмов складывались в целый цикл «Сказки и не сказки о любви». Заключением этого цикла должна была стать история абсолютная, вершинная. Но Шекспир, Петрарка, Данте – где они, а где я? И все же я листала, читала, смотрела...

И вот мы с сыном во Флоренции, и я как бы случайно оказываюсь в Дантовских местах... Дом Данте, Casa di Dante, где интереснее всего стены и потолки, виды из окон, освещение и специальный выступ в стене, к которому при-

вязывали лошадь. Интересно было понять, по какой улице мог идти поэт, когда встретил Беатриче. Улицы очень узкие, с трудом просматривается маленький кусочек знаменитого купола Санта-Мария дель Фьоре или, как раньше чаще звучало, Санта Липарата. По дороге – вход в маленькую церковь. Она зажата между домами и совсем не похожа на храм. Внутри темно. Висит объявление, что церковь недавно ограбили и повредили утварь, поэтому поставлен ящик для сбора пожертвований на восстановление. В храме прохладно, тихо, я села на скамью, чтобы осмотреться. А сын опустил пожертвование, и... зажегся свет! Я посмотрела налево и увидела рядом что-то, по очертаниям похожее на камин, а в нем – горшок с засохшим цветком, плетеную корзину, заполненную белеющими записками, и в глубине небольшую мраморную доску, сообщающую о том, что здесь покоится Беатриче Портинари. Так близко, так просто... И в этот момент я поняла, что должна рассказать о ней. Такой призыв не осмысливается, он просто чувствуется. Так жарким летним днем в церкви Санта-Маргерита во Флоренции я получила в наследство Беатриче...

Беатриче Портинари была одной из шести дочерей флорентийского банкира и мецената Фолько ди Портинари. В 1282 году он был настоятелем Флоренции, построил больницу Санта-Мария Нуово. Еще у Фолько Портинари был сын, с которым дружил юный Данте. Дома обеих семей располагались близко, мальчики были ровесниками и, несмотря на разницу в общественном положении отцов, общались. Данте-старший был небогатым дворянином и землевладельцем среднего достатка.

Однажды в доме Портинари устроили традиционный весенний праздник, на который был приглашен и девятилетний Дуранте (так звучит полное имя Данте). Так в мае 1274 года он встретил девочку по имени Беатриче (домашнее сокращенное имя – Биче). Девочка

была в платье алого цвета. Эту встречу Данте запомнил и подробно изложил в книге Новая жизнь. VITA NUOVO – так эта книга называется в оригинале – по содержанию романтизированная автобиографическая повесть, а по форме – прозаическая поэма, стихи в прозаическом обрамлении.

Сведений о жизни Беатриче Портинари осталось очень мало. Только то, что писал о ней Данте, и несколько упоминаний в сохранившихся документах. Но! Она определенно ступала по этим улицам, видела эти здания, молилась в этой церкви, прогуливалась в тени этой колоннады... Они все ее видели и помнят! До нас не дошло ни одного претендующего на подлинность изображения Прекраснейшей Беатриче. И это правильно – совершенно не важно, какого цвета ее волосы и какого она роста. Но мы точно знаем, что в их вторую знаменательную встречу она была в белом платье. Так свидетельствует Данте.

А до этого в узких улочках тогда темного и довольно грязного города, в котором было даже гетто, они могли пересекаться не раз. Сеньорита Портинари часто замечала долговязую фигуру юноши, издали взиравшего на нее. Более того – вся Флоренция была наводнена его сонетами и канцонами о Прекраснейшей. Эти строки плыли по узким улочкам, качались на водах Арно, отражались в окнах... В городе быстро вычислили, кому были посвящены эти стихи. Они окружали Беатриче повсюду, но... этот юноша не делал даже попытки приблизиться к ней. И тогда она совершила поступок – обратилась к нему сама! Она шла в сопровождении подруг, одной из которых была Джованна Примавера, возлюбленная первого поэта Флоренции Гвидо Кавальканти. С ним соперничал Данте и именно ему посылал свои сонеты, как только они были написаны.

И вот Беатриче остановилась и поприветствовала его легким поклоном. В то время это было приглашением к общению и отношению. Смелая, чудесная девушка в белом платье!

А Данте... онемел, задрожал, убежал, болел неделю и не выходил из дома – так написано в Новой жизни. Но я склонна ему не верить... Похоже, это просто дань куртуазному стилю.

Потом опять были встречи. Случайны или нет и сколько их было – не знает никто. Нам известно только то, что упоминается в Новой жизни. Но почему все так украдкой, издали? Ведь это молодой, сильный, влюбленный, темпераментный юноша! Ответ простой и прозаичный: Данте с 12 лет был обручен. Брачный договор заключили его родители, чтобы поправить финансовое положение семьи. Невесту звали Джемма Донати. Впоследствии она родила поэту трех сыновей и дочь.

Беатриче вышла замуж за флорентийского банкира Симонэ ди Барди и родила ему двоих

детей. А потом внезапно умерла в 24 года. Это произошло в первом часу ночи с 8 на 9 июня 1290 года. Эти точные данные зашифрованы в Новой жизни. Ди Барди снова женился через пару лет. Поразительно то, что одна и та же женщина для одного – просто первая жена, а для другого – Прекраснейшая и бессмертная Беатриче.

Через пять лет Данте женился на Джемме, венчались они в той же Санта-Маргерите... Единственная и любимая дочь Данте после его ухода взяла в монастыре имя Беатриче. Дословно это имя значит «наделяющая блаженством», от итальянского *beato* – блаженный. Именем Беатриче названа бороздка на Луне и один из астероидов и, конечно, это имя розы...

А у нас есть Божественная комедия – литература литератур, потому что 749 лет назад мальчик встретил девочку... Ведь Комедия посвящена ей, вдохновлена ею, написана для нее – Беатриче Портинари, для Прекраснейшей.

Что же Данте? Я, конечно, догадывалась, что он не родился в лавровом венке... Но тот факт, что он потерял мать, когда ему было два года, показался мне очень пронзительным. То есть, «суровый Дант» оказался сиротой. И он стал ближе и проще. А я начала буквально видеть и слышать ту далекую Флоренцию.

Когда Данте было 18 лет, умер его отец, и ему пришлось зарабатывать на жизнь. Вместе со сводным братом Франческо, с которым он был дружен, они жили нелегко и небогато. А потом случилась вторая встреча с Беатриче, и началась новая жизнь.

И снова улицы Флоренции и фигурка Беатриче, прогуливавшейся под сводами колоннады храма. Она то появлялась, то исчезала за колоннами. И время просто начинало отваливаться пластами...

«Мачеха Бокаччо приходилась троюродной сестрой Беатриче» – да это же просто разговор соседок! Тот самый выступ, к которому Данте привязывал лошадь, – конечно, ведь он был всадником и воином, в 1289 году сражался в первых рядах флорентийских войск. Высокий человек с горячей кровью. И одновременно – мечтатель и созерцатель. Место, с которого он любовался собором дель Фьоре (еще без знаменитого купола!), настолько известно, что сейчас оно отмечено на стене как «Sasso di Dante» – камень Данте. Можно стать, прислониться и смотреть с того же ракурса. Возможно, это тоже одна из формул наследия: словесное становится осязаемым... реально или в воображении.

В 1297–1300 годах Данте принадлежал к цеху медиков и аптекарей Флоренции. А по политическим взглядам – к партии белых гвельфов, сторонников Папы. Осенью 1300 года его послали в Рим для дипломати-

ческих переговоров. Во Флоренции произошел переворот, и возвращение в город стало для Данте невозможным. В начале 1301 года его заочно судили и приговорили к сожжению и конфискации имущества.

Началось изгнание, которое длилось более двадцати лет. Лукка, Болонья, Верона, Равенна... Пристанищем в разных городах ему служили дома друзей и покровителей. Сегодня сказали бы «жил по чужим углам». Изгнание, эмиграция – сегодня это тоже слова из нашего актуального словаря...

Новая жизнь заканчивается словами «...я принял решение не говорить о Благословеннейшей (Беатриче) до тех пор, пока не смогу сказать о ней более достойно... и я надеюсь сказать о ней то, что никогда еще не говорилось ни об одной» ... Новая жизнь создавалась на протяжении 1283–1292 годов. Считается, что Комедию Данте начал после 1307 года, и тогда появились широко известные строки «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу...» Вся книга посвящена Беатриче Портинари, которая является и одним из действующих лиц Комедии.

Божественная комедия – произведение, стоящее над человечеством уже семь веков. Кстати, понятие «человечество» – *humana universitas* – тоже подарил нам Данте. При всей грандиозности творения, жизнь его автора – цепь потерь. Он терял все и всех, кого любил: маму, Беатриче, Флоренцию, семью (жена с сыновьями не поехала с ним в изгнание) и даже зрение (он стал слепнуть к концу жизни). Данте мечтал быть увенчанным лавровым венком именно во Флоренции, в баптистерии Сан-Джованни, где его крестили. Не случилось... Случилось бессмертие, которое он разделил с Прекраснейшей Беатриче.

А нам досталась Божественная комедия, притом каждому из нас. Как сказал современный философ Александр Филоненко: «Мы живем в мире, отформатированном Данте, но только об этом не думаем».

Кадр из фильма «Данте Беатриче»,
реж. Ирина Кодюкова

Я же пару лет назад обнаружила практическое применение Комедии в качестве... справочника. В 2020 году, когда окружающая действительность породила такое множество вопросов, что легко можно было оказаться погребенной под ними, я открыла том Данте, бывший как раз под рукой... Открыла не текст, а огромный и подробный комментарий Лозинского и посмотрела точный адрес того места, где пребудут насильники и тираны. Итак: Ад, Круг седьмой, Первый пояс, Третья адская река Флегетон, кипящая кровью, по берегам которой мчатся кентавры, побивая тех, кто «всплывет не в меру из волны кровавой»... Одна из наших студенток, переживших заключение, сразу нарисовала по этим мотивам выразительную картинку.

Когда в министерстве культуры Беларуси в ответ на заявку на создание анимационного фильма о Данте мне ответили, что Данте нам не нужен, я попробовала поискать его связи... с Беларусью. И вот:

1. В Национальной библиотеке хранится издание Божественной комедии 1481 года с рисунками Боттичелли. Одно из двух, сохранившихся на постсоветском пространстве.
2. В Несвиже, в библиотеке Радзивиллов хранились раритетные издания Данте. Изданный в XIX веке Рай можно увидеть и сейчас.
3. Существует диссертация Владимира Чароты ДАНТЭ АЛІГ'ЕРЫ І БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА XX СТАГОДДЗЯ.

Про Литву и Данте знаю пока только то, что это было время Гедимина. Хотя есть одно личное впечатление... Я ехала по Вильнюсу в троллейбусе №2. Думала о сценарии, думала о Данте. День был июльский, жаркий. Впереди наискосок сидел молодой человек и читал книгу. В наше время это само по себе уже привлекает внимание. И я увидела издалека, что строчки на страницах расположены по три – терцины! Когда я подошла поближе, то убедилась в том, что он действительно читал Божественную комедию. Я заговорила с ним и сказала, что вот как раз прямо сейчас думаю, снимать ли фильм про Данте. На что он с прекрасной улыбкой ответил: «Конечно снимать! Уже и компьютерную игру по Данте сделали!».

Наш анимационный фильм ДАНТЕ БЕАТРИЧЕ (2019) все же был снят. Его можно посмотреть в интернете.

Использованная литература

- [1] Данте, Алигьери. «Божественная комедия», перевод М. Лозинского. Москва: Издательство «Правда», 1982.
- [2] Данте, Алигьери. «Новая жизнь», перевод с итальянского А. Эфроса, М. Лозинского. Вступительная статья Н. Елиной. Москва: Азбука, 2022.
- [3] Вайль, Петр. Гений места. Москва: Издательство Астрель, Издательство CORPUS, 2010.
- [4] Нембрини, Франко. Данте, Поэт желания. Чистилище. Киев: Дух і Літера, 2016.
- [5] Нембрини, Франко. Данте. Поэт желания. Ад. Пер. с итал. Киев: Дух і Літера, 2014.
- [6] Нембрини, Франко. Данте. Поэт желания. Рай. Киев: Дух і Літера, 2017.
- [7] Рескин, Джон. Прогулки по Флоренции. Москва: Азбука, 2016.
- [8] Чистяков, Георгий. Беседы о Данте. Москва: Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, 2016.

Кадр из фильма «Данте
Беатриче»,
реж. Ирина Кодюкова