

MENDONÇA, Fernando de. Andrei Rublev. Cinema épico. In: *Revista Épicas*. Ano 3, Número Especial 2, Set 2019, p. 1-5. ISSN 2527-080X.

ANDREI RUBLEV CINEMA ÉPICO

Fernando de Mendonça¹

1.

Andrei Rublev (1966), de Andrei Tarkovski (1932-1986), é uma generosa representação sobre a vida e a obra de Andrei Rublev, monge e artista russo que viveu entre o final do séc. XIV e as primeiras décadas do séc. XV. Maior pintor da escola medieval moscovita, formado na iconografia católica, tem como período biográfico representado o momento em que sai do monastério para ter reacendida a vocação estética. O cineasta Andrei Tarkovski recria um período de intensa turbulência e diversas dificuldades pelas quais passavam o povo russo, que sofria com a pobreza, a rigidez da igreja ortodoxa e também as invasões tártaras. Nesse cenário caótico, estão inseridos diversos episódios da vida de Andrei Rublev, em seu debate interior sobre viver para Deus, ou para a arte. Trata-se de uma jornada épica que se amplia pela conexão com os contrastes igualmente enfrentados dentro de uma realidade nacional. Ao mesmo

¹ Professor-Doutor da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Coordenador do GT 22 – Cinema épico.

tempo, apresenta uma liberdade em relação aos elementos históricos e etnográficos da Rússia medieval, que não diminui a potencial verossimilhança alcançada.

Poucos casos cinematográficos atingiram uma atmosfera tão precisa junto ao imaginário de séculos passados. Rejeitou-se a ideia de uma biografia clássica, de exposição linear de eventos, para que não se filmasse a limitação da vida de um homem, mas os caminhos que levam o artista a ser um artista. Dividido em capítulos, aos moldes dos painéis de um retábulo, este filme foi classificado pelo crítico Claude Beylie como um 'frenesi épico', alternado a visões elegíacas que atualizam a epifania na modernidade. Censurado quase uma década pelos meios oficiais da União Soviética, igualmente responsáveis pela demora na conclusão das filmagens, foi uma das obras que levou Tarkovski a romper com sua formação socialista, para investir em uma concepção mais espiritual e metafísica de cinema, definidora de novos rumos para as gerações vindouras. Foi honrado com o Prêmio FIPRESCI, no Festival de Cannes, além de vencer como melhor filme estrangeiro no Sindicato de Críticos Franceses.

FICHA TÉCNICA

TÍTULO ORIGINAL: *Andrei Rublev* DIREÇÃO: Andrei Tarkovski ROTEIRO: Andrei Konchalovski; Andrei Tarkovski MONTAGEM: Tatyana Egorycheva; Lyudmila Feyginova; Olga Shevkunenko FOTOGRAFIA: Vadim Yusov MÚSICA: Vyacheslav Ovchinnikov (regente); Orquestra Sinfônica do Estado Russo PRODUÇÃO: Tamara Ogorodnikova DURAÇÃO: 3h25min ELENCO: Anatoliy Solonitsyn; Ivan Lapikov; Nikolay Grinko; Nikolay Sergeev; Nikolay Burlyaev IMDB: <https://www.imdb.com/title/tt0060107/>

(Fernando de Mendonça - UFS/CIMEEP)

2.

Andrei Rublev (1966), de Andrei Tarkovski (1932-1986), es una representación generosa de la vida y obra de Andrei Rublev, un monje y artista ruso que vivió entre fines del siglo XIV y las primeras décadas del siglo XV. Pintor más importante de la escuela medieval moscovita, graduado en iconografía católica, tiene como período biográfico el momento en que abandona el monasterio para reavivar la vocación estética. El cineasta Andrei Tarkovski recrea un período de turbulencias intensas y diversas dificultades que el pueblo ruso padecía por la pobreza, la rigidez de la Iglesia ortodoxa y también las invasiones tártaras. En este escenario caótico, varios episodios de la vida de Andrei Rublev están incrustados en su debate interno sobre vivir para Dios o para el arte. Es un viaje épico que se extiende por la conexión con los contrastes igualmente enfrentados

dentro de una realidad nacional. Al mismo tiempo, presenta una libertad de los elementos históricos y etnográficos de la Rusia medieval, lo que no disminuye la probabilidad potencial alcanzada.

Pocos casos cinematográficos han alcanzado una atmósfera tan precisa en la imaginación de los siglos pasados. La idea de una biografía clásica de exposición lineal de eventos fue rechazada, para no filmar la limitación de la vida de un hombre, sino los caminos que llevan al artista a ser artista. Dividido en capítulos, con forma de paneles de un retablo, el crítico Claude Beylie calificó esta película como un "frenesí épico", alternando con puntos de vista elegíacos que actualizan la epifanía en la modernidad. Censurado durante casi una década por los medios oficiales de la Unión Soviética, que también fueron responsables del retraso en la filmación, fue una de las obras que llevó a Tarkovski a romper con su formación socialista, a invertir en una concepción más espiritual y metafísica del cine, definiendo nuevas direcciones para las generaciones futuras. Fue galardonado con el Premio FIPRESCI en el Festival de Cine de Cannes, así como con el premio a la mejor película extranjera en la Sindicato de Críticos Franceses.

FICHA TÉCNICA

TÍTULO ORIGINAL: *Andrei Rublev* DIRECCIÓN: Andrei Tarkovski PANTALLA: Andrei Konchalovski; Andrei Tarkovski ASAMBLEA: Tatyana Egorycheva; Lyudmila Feyginova; Olga Shevkunenko FOTO: Vadim Yusov MÚSICA: Vyacheslav Ovchinnikov (director); Orquesta Sinfónica Estatal Rusa PRODUCCIÓN: Tamara Ogorodnikova DURACIÓN: 3h25min ELENCO: Anatoliy Solonitsyn; Ivan Lapikov; Nikolay Grinko; Nikolay Sergeev; Nikolay Burluyaev IMDB: <https://www.imdb.com/title/tt0060107/>

(Fernando de Mendonça - UFS / CIMEEP – Traducción en español por Christina Ramalho)

3.

Andrei Roublev (1966), d'Andrei Tarkovski (1932-1986), est une représentation généreuse de la vie et de l'œuvre d'Andrei Roublev, moine et artiste russe ayant vécu à la fin du XIVe siècle et les premières décennies du XVe siècle. Le plus grand peintre de l'école médiévale moscovite, diplômé en iconographie catholique, a comme époque biographique représenté le moment où il quitte le monastère pour avoir ravivé sa vocation esthétique. Le cinéaste Andrei Tarkovski recrée une période de turbulences intenses et de difficultés diverses éprouvées par le peuple russe face à la pauvreté, à la rigidité de l'Église orthodoxe et aux invasions tartares. Dans ce scénario chaotique, plusieurs épisodes de la vie d'Andrei Rublev sont intégrés à son débat intérieur sur la vie

pour Dieu ou pour l'art. Il s'agit d'un voyage épique prolongé par la connexion aux contrastes également affrontés dans une réalité nationale. Dans le même temps, il offre une liberté par rapport aux éléments historiques et ethnographiques de la Russie médiévale, ce qui ne diminue en rien les probabilités potentielles.

Peu de cas cinématographiques ont atteint une atmosphère aussi précise dans l'imaginaire des siècles passés. L'idée d'une biographie classique de l'exposition linéaire d'événements a été rejetée, afin de ne pas filmer les limites de la vie d'un homme, mais les chemins qui mènent l'artiste à être un artiste. Divisé en chapitres, en forme de panneaux de retable, ce film a été qualifié de "frénésie épique" par le critique Claude Beylie, alternant avec des vues élégiaques mettant à jour l'épiphanie dans la modernité. Censé depuis près de dix ans par les médias officiels de l'Union Soviétique, également responsables du retard dans le tournage, ce fut l'un des travaux qui poussa Tarkovski à rompre avec sa formation socialiste, à investir dans une conception plus spirituelle et métaphysique du cinéma, définissant de nouvelles directions pour les générations futures. Il a reçu le prix FIPRESCI au Festival de Cannes et a remporté le prix du meilleur film étranger à l'Union de la critique française.

FICHE TECHNIQUE

TITRE ORIGINAL: *Andrei Roublev* MISE EN SCÈNE: Andreï Tarkovski SCÉNARISTE: Andreï Konchalovski; Andreï Tarkovski MONTAGE: Tatyana Egorycheva; Lyudmila Feyginova; Olga Shevkunenko PHOTO: Vadim Yusov MUSIQUE: Vyacheslav Ovchinnikov (chef d'orchestre); Orchestre Symphonique d'Etat de Russie PRODUCTION: Tamara Ogorodnikova DURÉE: 3h25min CAST: Anatoliy Solonitsyn; Ivan Lapikov; Nikolay Grinko; Nikolay Sergeev; Nikolay Burlyaev IMDB: <https://www.imdb.com/title/tt0060107/>

(Fernando de Mendonça - UFS / CIMEEP - Traduction française de Christina Ramalho)

4.

Andrei Rublev (1966), by Andreï Tarkovski (1932-1986), is a generous representation of the life and work of Andreï Rublev, a Russian monk and artist who lived in the late 14th century and the first decades of the 15th century. Major painter of the Muscovite medieval school, graduated in Catholic iconography, his biographical period represented the moment when he leaves the monastery to have rekindled the aesthetic vocation. The filmmaker Andreï Tarkovski recreates a period of intense turbulence and various difficulties that the Russian people were suffering from poverty, the rigidity of the Orthodox Church and also the Tartar invasions. In this chaotic scenario,

several episodes of Andrei Rublev's life are embedded in his inner debate about living for God or for art. It is an epic journey that is extended by the connection with the contrasts equally faced within a national reality. At the same time, it presents a freedom from the historical and ethnographic elements of medieval Russia, which does not diminish the potential likelihood achieved.

Few cinematic cases have reached such a precise atmosphere in the imagination of past centuries. The idea of a classic biography of linear exposure of events was rejected, so as not to film the limitation of a man's life, but the paths that lead the artist to be an artist. Divided into chapters, shaped like the panels of an altarpiece, this film was rated by critic Claude Beylie as an 'epic frenzy', alternating with elegiac views that update the epiphany in modernity. Censored for almost a decade by the Soviet Union's official media, which was also responsible for the delay in filming, it was one of the works that led Tarkovski to break with his socialist formation, to invest in a more spiritual and metaphysical conception of cinema, defining new directions for future generations. He was honored with the FIPRESCI Prize at the Cannes Film Festival, as well as winning best foreign film at the French Critics' Union.

TECHNICAL DATA

ORIGINAL TITLE: *Andrei Rublev* DIRECTION: Andrei Tarkovski SCREENPLAY: Andrei Konchalovski; Andrei Tarkovski FILM EDITING: Tatyana Egorycheva; Lyudmila Feyginova; Olga Shevkunenko CINEMATOGRAPHY: Vadim Yusov MUSIC: Vyacheslav Ovchinnikov (conductor); Russian State Symphony Orchestra PRODUCTION: Tamara Ogorodnikova DURATION: 3h25min CAST: Anatoliy Solonitsyn; Ivan Lapikov; Nikolay Grinko; Nikolay Sergeev; Nikolay Burlyaev IMDB: <https://www.imdb.com/title/tt0060107/>

(Fernando de Mendonça - UFS / CIMEEP - English translation by Christina Ramalho)