

Классическая музыка в кинематографе.

Исаева Анна Олеговна

Выпускник (специалист)

Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: an-na_isi@mail.ru

Классическая музыка для кинематографа становится неким универсальным инструментом для отражения авторских задач. За время существования кинематографа появилось множество доказательств универсальности музыкального языка. Классическая музыка имеет настолько насыщенный структурный код, что позволяет её интерпретировать в разных кинематографических жанрах. Ряд режиссеров давно признаны гениями использования классической музыки в своих фильмах. Музыка в фильмах Стенли Кубрика, Вуди Аллена, Михаэля Ханеке является формообразующим элементом. Музыка создает разнообразные смыслы. Через музыку можно познать внутренний мир героя, его состояние. Ведь именно в музыкальных предпочтениях отражаются характер личности. По этой причине звучание музыки Вагнера в фильме Фрэнсиса Копполы «Апокалипсис сегодня» носит вполне логичный характер. Музыка Вагнера в сцене нападения на мирную деревню является стимулятором для военных, она дает силы и подзадоривает. Но не стоит забывать, что музыка Вагнера пользовалась успехом у таких исторических личностей как Гитлер и Ницше. Ницше считал, что с помощью музыки Вагнера можно направить мир на путь истины, что нашло свое отражение в фильме.

В фильме М.Ханеке «Пианистка» зритель находит отражение сущности героини в музыке венских классиков - Шумане и Шуберте. Фильмы М.Ханеке отличает аскетизм музыкальных выразительных средств. В своих фильмах режиссер создает особое пространство, низводя музыку с уровня «сопровождающего» элемента на уровень «необходимого». Музыка у Ханеке - действующее лицо, персонаж. В фильмах «Пианистка» и «Любовь» музыка является другом героев. Ханеке не использует музыку для заполнения тишины, пустоты или переход сцены. Зритель слышит то же, что слышат герои фильма. Таким образом происходит «принятие» мира, изображенного на экране, мира, созданного режиссером. Так зритель сам становится героем.

Так же в фильме «Пианистка» классическая музыка является неким атрибутом повседневности только для высшего общества, которое сохранило традицию «домашних» концертов, где выступают профессора консерватории.

Идею использования классической музыки в качестве сопровождающего фона жизни элиты можно встретить в фильме «Матч поинт». Герои фильма - любители классической музыки, завсегдатаи оперы. Однако «эстетическое» не означает «моральное». «Утверждение в обществе «морали» гедонизма означает складывание нового типа человека - человека эстетического, ренессансного (в определенном смысле), сменившего человека морального». [1] И в фильме мы сталкиваемся с отсутствием морали. В обществе, прикрываясь эстетическими нормами, мы наблюдаем отсутствие моральных качеств. Именно отсутствие морали приводит к трагической развязке фильма - двойному убийству.

В фильме «Шесть степеней отчуждения» опять идет речь о высшем обществе. Но музыка уже не сопровождает быт героев, она находится на трансцендентном уровне. Более того, в фильме используется прием «минус музыка». Герои фильма активно обсуждают известный мюзикл «Кошки», но музыка этого мюзикла не звучит в картине. Фильм имеет рваный сюжет. Фабула фильма выстраивается посредством рассказа героев - Луизы и Флана. Монтаж создает основу первой части фильма. Это не просто повествовательный

прием. Это и темп разговоров, действия героев, которые звучат как музыка. В данном случае «...отсутствие здесь ощущается сильнее, чем присутствие». [2]. В конечном счете, как замечает У. Морис, капиталистическое общество враждебно и губительно для искусства, которое в этих условиях вырождается в пустое время препровождение богатых и праздных людей, «искусство для искусства». [1]

В фильме «1+1» классическая музыка так же выступает в качестве отражения высоких нравов, однако в данной картине музыка входит в диалог с другими нравами, с другой музыкой.

В фильме режиссера Бернардо Бертолуччи «Осажденные» видим аналогичный прием, однако здесь происходит не диалог, а столкновение двух музыкальных пластов, которое отражает конфликт главных героев. Стоит отметить, что весь фильм построен на оппозициях, и ключевой оппозицией является вкусовые предпочтения героев: «классическое» противопоставляется «свободному».

Однако мы встречаем классическую музыку не только в качестве способа гармонично отобразить высокие духовные и нравственные устои, но также в качестве контрапункта. Тема «гений и злодейство» актуальна для искусства, а потому нашла свое место в мировом кинематографе. Еще Фрейдом было обозначено неизбежность жестокости, связанной с творчеством и искусством. Но если в фильме «Пианистка» классическая музыка служит подспорьем, как необходимый инструмент воспитания, то в фильме «Матч поинт» музыка звучит непосредственно во время убийства, усиливая эмоциональную окраску нарратива. Интертекстуальная составляющая классической музыки в контексте фильма придает действию особую логику. Таким образом, вариативность музыкального наследия в истории кинематографического искусства рождает множественность дополнительных смыслов и обогащает картину сложными повествовательными сплетениями.

Источники и литература

- 1) Воронцов Н.Б. Феномен массовой культуры: этико-философский анализ. Рыбинская государственная авиационная технологическая академия. 2002
- 2) Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. С-Пб. Гуманитарное агентство «Академический проект». 2002
- 3) Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. С-Пб.: Азбука, Азбука-Аттикус. 2014