

УДК 78

Е.Ю. СИКОЕВА

ПЕСНЯ В СТРУКТУРЕ КИНОТЕКСТА: ОПЫТ АНАЛИЗА

Сикоева Елена Юрьевна, аспирант Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, 40 лет Победы, 33), ulamko@mail.ru

Аннотация. В статье в процессе анализа песни А. Зацепина «Есть только миг» выявляется ее роль в выражении концепции и драматургической идеи фильма «Земля Санникова» (Мосфильм, 1972, реж. А. Мкртчян, Л. Попов). Оценивается значимость песни как самостоятельного произведения и как части синтетического текста.

Ключевые слова: песня, шлягер, музыка кино, лейтмотив, драматургия.

UDC 78

E.YU. SIKOEVA

THE SONG IS IN THE STRUCTURE OF CINEMATIC:
ANALYSIS EXPERIENCE

Sikoeva Elena Yur'evna, graduate student of Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, 40 let Pobedy str., 33), ulamko@mail.ru

Abstract. In an article on A. Zatsepin lyrics analyzing the material, “There is only a moment,” revealed its role in terms of the concept and the dramatic idea of the film “Sannikov Land” (Mosfilm, 1972, dir. A. Mkrтчyan, L. Popov). Evaluate the significance of the song as an independent product and as part of the synthetic text.

Keywords: song, hit, music movies, leitmotif, drama.

Оценка роли песни в общем контексте кинопроизведения предполагает два взгляда на проблему. Первый связан с возможностью существования музыкального произведения (в данном случае песни) как самостоятельной единицы, оторванной от кинематографического синтеза и живущего своей жизнью. В качестве доказательства этой теории можно привести примеры таких песен, как «Город, которого нет» (телесериал «Бандитский Петербург», 2000 г., кинокомпания «Киномост», реж. В. Бортко, комп. И. Корнелюк), «Нежность» («Три тополя на Плющихе», 1967 г., киностудия им. М. Горького, реж. Т. Лиознова, комп. А. Пахмутова), «Когда весна придет» («Весна на Заречной улице», 1956 г., киностудия им. М. Горького, реж. М. Хуциев, комп. Б. Мокроусов), «На тот большак» («Простая история», 1960 г., киностудия им. М. Горького, реж. Ю. Егоров, комп. М. Фрадкин) и многие другие.

Существует и противоположное мнение, сторонники которого расценивают песню в контексте проблем, идей и функциональных задач, которые решает песня в структуре кинотекста в совокупности с иными средствами кинематографической выразительности, поскольку в сочетании с атмосферой фильма музыка всегда воспринимается по-другому и требует специфического подхода к ее анализу. Т. Шак в работе «Музыка в структуре медиатекста» отмечает, что музыка кино - это «...новый, преображенный вид музыки, находящийся на пересечении нескольких искусств» [2, с. 36]. При ее анализе необходимо опираться на специфические законы кинематографа и на то, «как музыка с другими звуковыми факторами сочетается с визуальной и вербальной сферой и выражает художественный смысл произведений медиаискусств» [2, с. 36].

Таким образом, смысл введения песни в кинотекст необходимо рассматривать в контексте тех задач, которые решают авторы (режиссер и композитор) в процессе создания фильма. С этой позиции верно оценивать важность и нужность песни не как самостоятельного произведения, а как части синтетического текста. В данной статье эта проблема раскрывается на примере анализа песни А. Зацепина «Есть только миг» и выявления

ее роли в выражении концепции и драматургии фильма «Земля Санникова» (Мосфильм, 1972, реж. А. Мкртчян, Л. Попов).

Начнем с эскизного анализа песни, которая по праву стала шлягером на все времена. Причина популярности этой лирической песни-баллады обусловлена как минимум двумя факторами. Первый – опорой на стиль босса-нова, зажигательный ритмический рисунок которого с латиноамериканскими корнями сочетается с внешне сдержанной, но внутренне напряженной мелодикой¹. Второй фактор – использование типизированных музыкальных интонаций. В мелодии это восходящая малая «лирическая секста», нисходящий хроматизм как признак романтической лирической мелодии. В гармонии – введение «золотой секвенции», отклонения в субдоминанту, неаполитанская гармония в каденционном обороте. Типизированность способствует созданию шлягера, каковым и является эта песня.

Анализ песни «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова» интересен в плане взаимного дополнения песни и визуального ряда для трактовки основной философской мысли фильма, для всестороннего понимания его концепта. Основной философский аспект историко-приключенческого фильма об арктической экспедиции, отправившейся на поиски затерянной во льдах Земли Санникова, озвучен в начале фильма словами: «О вечном и неустанном поиске, о смелых и отважных людях, которые стремятся заглянуть за горизонт, рассказывает этот фильм».

Анализ музыки многих фильмов показывает, что песня как компонент кинодраматургии, как правило, вводится уже в начале на титрах, выполняя функции увертюры. Авторы данного фильма нарушают эту традицию. Увертюра представляет собой инструментальную зарисовку, основанную на лирико-ностальгическом мотиве (нисходящее движение из вершины-источника) у тембра синтезатора². Этот мотив подспудно формирует интонации будущей песни. Ее появление наступает в драматургическом этапе завязки и первой кульминации фильма, когда экспедиция во главе с Ильиным отправляется в долгое и опасное путешествие к неизведанной земле. Корабль отплывает от пристани в неизвестность, и сразу внутрикадрово звучит песня (00.22.19), она приобретает значение лейттемы, которая будет гармонично вплетаться в общее настроение и усиливать концептуальную идею фильма – стремление вперед к заветной цели, несмотря на неудачи предыдущих смельчаков, невзирая на «призрачность» самой цели.

Эффект усиливается тем, что песня закрепляется за одним из ключевых персонажей – Крестовским (актер О. Даль), помогая зрителю в понимании черт психологической характеристики героя. Это бесшабашный храбрец и авантюрист, который воспринимает свою жизнь как один лишь миг и любыми способами хочет прожить этот миг ярко, поставить жизнь на карту. Выполняя функции лейттемы, песня создает второй план киноповествования, переключаясь с сюжетными перипетиями, являясь выразителем настроения и состояния героев. Этот мотив в вокальном или инструментальном варианте появляется в поворотные моменты сюжета. К зрителям приходит понимание смысла жизни в восприятии персонажей фильма. Этот смысл заключен в великих целях обычных людей, их негибимой воле и непоколебимой целеустремленности. Вот проводники отказались идти дальше, и четверка смельчаков идет через снега и льды к большой цели без сопровождения и без сомнений. Музыкальная тема в этом эпизоде проста и является фоновой, она строится на интонациях увертюры. В нее вплетаются ноты, придающие моменту таинствен-

¹ Босса-нова (порт. bossa nova; букв.: «нечто новое») – стиль современного джаза и характерный для него способ исполнения, развившийся в начале 60-х... для которого характерно использование элементов латиноамериканской музыки... в частности, ритма самбы и элементов кул-джаза [2, с. 405].

² Следует отметить, что использование тембра синтезатора было характерной тенденцией в отечественном кинематографе 70-х – начала 80-х годов прошлого века. Отказ многих молодых композиторов от натуральных тембров инструментов и замена их на синтетические объясняется стремлением идти в ногу со временем и техническим прогрессом. Повышенное внимание к синтезатору можно отметить в творчестве Э. Артемьева, А. Рыбникова и др.

ность, неизвестность и тревожность. Снежная слепота организатора экспедиции Ильина, отчаяние, приступы страха и периоды отрицания («Нет никакой земли» – кричит Крестовский) укрепляют в зрителях эффект призрачности земного существования. Но при этом зреет понимание высших ценностей: взаимопомощи, сострадания, милосердия. Это основной подтекст содержания фильма и песни. Жизнь как самое яркое проявление торжества человеческого разума.

На протяжении всего фильма зритель периодически слышит закадровое звучание инструментального варианта песни в исполнении оркестра или солирующей гитары. Этот прием режиссер использует для создания смысловых арок между разными драматургическими линиями. Лейттема музыкально развивается в момент появления на горизонте долгожданного острова (00.36.48) – Земли Санникова, той самой цели, достижение которой сопряжено с великими трудностями, и добраться сюда было делом чести и объектом гордости. Национальный и сказочный колорит острова передают отыгрыши на синтезаторе. При приближении к самой земле мы ощущаем подземный гул, который напоминает о зыбкости и недолговечности всего земного. «Эта земля встречает нас недружелюбно» (Ильин). Понимание того, что не все так гладко, усиливается появлением национальных северных мотивов в теме. Новое упоминание о том, что там за горами продолжают тайны и лежит неизвестная долина предков, вновь сопровождается темой, сыгранной на электрооргане.

Второй раз мы слышим песню, звучащую внутрикадрово, уже в другом ключе и настроении (01.12.09). Она жанрово трансформируется в печально-ностальгический романс. Крестовский аккомпанирует себе на гитаре, слова песни воспринимаются уже совершенно по-иному. После пережитых испытаний приоритеты персонажей смещаются. Игнат больше не думает о золоте как о смысле жизни, Америка не так манит беглого каторжника, а бесшабашному Крестовскому уже не так важно прожить жизнь весело. К героям приходит понимание, что есть более великие цели, такие как спасение целого народа от гибели. В сцене прощания с Землей Санникова в лейттеме усиливаются лирически-ностальгические нотки (01.20.18). Земля и ее народ будут ждать своих спасителей. Лейттема внезапно обрывается в сцене гибели Игнатия, подчеркивая трагизм события. В свои последние минуты жизни исполнитель песни фильма Крестовский задает тот самый главный концептуальный вопрос, в который очень органично вплетается музыкальная тема (01.26.17) этого кинопроизведения: «А не зря ли я прожил свою жизнь?» И музыка звучит надеждой, созвучной с напутствием Ильину, на котором с этого момента лежит ответственность за всю Землю Санникова и спасение ее народа. Эта сцена снова подчеркивает мысль, идущую лейтмотивом фильма: великие цели достойны жизни. Ильин обязательно должен добраться до большой земли, потому что лишь в этом случае их жизни и смерти приобретают смысл. В момент спасения организатора экспедиции музыкальная тема звучит жизнеутверждающе и победоносно. И она без слов отвечает на риторический вопрос, заданный авторами фильма: «Эх, человек, человек, зачем всю жизнь по Земле идешь, зачем вся жизнь твоя в дороге?». И музыка, и визуальный ряд, летящие в небе птицы создают торжественное настроение и поют славу великим свершениям и великим путешественникам, открывающим для людей новые миры и новые горизонты.

Таким образом, песня «Есть только миг» выполняет в фильме не только функцию лейттемы, но и создает так называемую одноэлементную, или монодраматургию, основанную на одной музыкальной теме, через которую музыкальными средствами выразилась идея фильма. Фильм не был по достоинству оценен в период его создания. Всеми виной примитивная трактовка основной идеи фильма цензурой: советский человек не может жить только одним мигом, он должен жить будущим, стремиться к коммунизму. Но истинная идея фильма, мастерски отраженная авторами фильма и ее композитором, намного глубже. О гениальности музыкального выражения этой философской идеи говорит тот факт, что в 2014 году по версии Первого телеканала песня «Есть только миг» А. Зацепина была признана самой популярной во второй половине XX века. Это яркий и классический пример того, когда фильм обязан своим долголетием исключительно музыке.

Литература

1. *Кинус Ю.Г.* Джаз: истоки и развитие. Ростов н/Д, 2011. 491 с.
2. *Шак Т.Ф.* Музыка в структуре медиатекста. Краснодар, 2010. 356 с.

References

1. *Kinus Y.* Jazz: the origins and development. Rostov-on-Don, 2011. 491 p.
2. *Shak T.F.* Music in the structure of a media text. Krasnodar, 2010. 356 p.

