

Искусствоведение

УДК 78

С.С. Ершов

Ершов Сергей Сергеевич, магистрант 2 курса факультета «Консерватория» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: sergejersov7142@gmail.com

Научный руководитель: **Бабенко Елена Владимировна**, кандидат педагогических наук, доцент кафедры МКиММО Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: elena_babenko@inbox.ru

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВЫБОР ЦЕЛИ»
(РЕЖ. – И.В. ТАЛАНКИН, КОМП. – А.Г. ШНИТКЕ):
МУЗЫКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ**

В статье рассматривается музыкальный ряд кинокартины «Выбор цели» (реж. – И.В. Таланкин, комп. – А.Г. Шнитке) и определяется его роль в раскрытии образного содержания фильма. Кратко излагаются важные моменты из истории создания произведения. Аудиоряд фильма анализируется в аспекте соотношения цитируемого музыкального материала и авторской музыки А.Г. Шнитке. Отмечаются и характеризуются музыкальные темы кинокартины.

Ключевые слова: музыка в структуре медиатекста, И.В. Таланкин, А.Г. Шнитке, фильм «Выбор цели».

S.S. Ershov

Ershov Sergey Sergeevich: 2nd year master's student of the Conservatory faculty of the Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40-letiya Pobedy St., 33), e-mail: sergejersov7142@gmail.com

Research supervisor: **Elena Vladimirovna Babenko**, candidate of pedagogical sciences, assistant professor of musicology, composition and methodology of music education of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: elena_babenko@inbox.ru

**FILM «VIBOR TSELY» («CHOOSING A GOAL»)
(DIRECTED BY I.V. TALANKIN, COMPOSED BY A.G. SCHNITTKE):
MUSICAL ASPECT**

The article examines the musical score of the film «Vibor tsely» («Choosing a goal») (dir. I.V. Talankin, comp. A.G. Schnittke) and determines its role in revealing the figurative content of the film. Important points from the history of the creation of the work are briefly outlined. The audio of the film is analyzed in terms of the relationship between the quoted musical material and the original music of A.G. Schnittke. The musical themes of the film are noted and characterized.

Key words: music in the structure of a media text, I.V. Talankin, A.G. Schnittke, film «Vibor tsely» («Choosing a goal»).

Художественные фильмы, связанные с биографиями ученых, являются отдельным жанром в отечественной и зарубежной киноиндустрии. К 1970-м гг. в советском кинематографе историко-биографического жанра уже устоялись способы изображения прогрессивных деятелей искусства и науки, но нередко в таких фильмах в данный исторический период на первый план выходит не типизированное описание научно-исследовательской деятельности, а глубокие вопросы о проблеме ученого и ответственности за его собственное изобретение или открытие. Одним из подобных фильмов стала двухсерийная кинокартина И.В. Таланкина «Выбор цели» (1975 г.) с

музыкой А.Г. Шнитке, повествующая о жизни и работе в период Великой Отечественной войны, а затем и в противоречивую эпоху Холодной войны выдающегося физика, «отца» советской атомной бомбы – Игоря Васильевича Курчатова, роль которого исполнил блистательный советский актер и режиссер С.Ф. Бондарчук.

Данный фильм имел сложную постановочную судьбу, при этом его актерский состав был поистине «звездным». Литературной основой кинокартины является киноповесть С.Е. Шульмана «Ядерный век», однако изначальный сценарий претерпел серьезную переработку со стороны режиссера И.В. Таланкина и известного писателя Д.А. Гранина. В этом нет ничего удивительного, так как И.В. Таланкин лично перерабатывал изначально предложенные сценарии практически во всех своих киноработах, а также писал сценарии для других режиссеров.

Благодаря научным изысканиям профессора ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии» М.Ф. Казючиц мы имеем возможность ознакомиться с отличиями финального варианта сценария кинокартины и его раннего варианта 1969 г. [1]. Кратко обобщая историю создания фильма, отметим, что он имел непростую постановочную судьбу со сценарием, подвергшимся серьезному преобразованию и даже трансформации жанра от научно-политического триллера до историко-психологической драмы. Переработке по разным причинам подверглись многие стороны кинокартины, в том числе и образ главного героя. В большóй степени именно актерское мастерство С.Ф. Бондарчука позволило создать образ Курчатова как многогранной, высокодуховной размышляющей личности, преданно служащей науке и своему Отечеству.

Композиция двухсерийного фильма довольно сложна, а драматургия не линейна. Множество контрастных эпизодов, переносящих зрителя в разные временные периоды истории 1940-х гг. и в разные страны (СССР, Германия, США), поставили перед авторами картины серьезную задачу по «сшиванию» эпизодов в единое полотно. Другими словами, именно на музыку в фильме

возложена драматургическая функция; музыкой подчеркивается связь между собой «видеолоскутов» и развитие определенных кинообразов.

Возможно, именно этим и продиктовано использование в кинокартине разветвленного комплекса лейттематизма (далее условно будем называть его «лейткомплекс»), включающего в себя четыре лейттемы и два лейтмотива. Данный комплекс благодаря «арочной» повторности не только придает кинокартине стройность, но и облегчает зрителю восприятие образов, акцентируя внимание на главных героях и ключевых моментах повествования. Также заметим, что музыка лейткомплекса представлена как цитируемым материалом, так и авторскими композициями А.Г. Шнитке, специально созданными для этого фильма.

Обращаясь к лейттемам фильма, рассмотрим первоначально авторский музыкальный материал. К нему относятся:

- 1) лейттема Курчатова;
- 2) лейттема американской атомной программы (или лейттема Р. Опенгеймера);
- 3) лейтмотив атома;
- 4) лейтмотив атомного взрыва.

Лейттема Курчатова – это центральная музыкальная тема фильма. Она не только сопровождает главного героя при первом его появлении на экране и ключевых моментах повествования, но также звучит в титрах, образуя драматургическую арку от первого появления Курчатова в начале первой серии к его финальному монологу в конце второй серии, переходящему в титры. На протяжении двух серий тема проводится шесть раз и всегда закадрово (1 серия: 00:06:54 - 00:07:17; 1 серия: 00:46:57 - 00:48:19; 1 серия: 00:48:25 - 00:48:59; 2 серия: 00:30:32 - 00:33:45; 2 серия: 01:04:55 - 01:05:12; 2 серия: 01:05:12 - 01:07:34). Также она четко закреплена за образом Курчатова.

Тема по виду представляет собой лейтмотив-комплекс, но ярко выраженная мелодическая линия в нем превалирует над другими

музыкальными средствами. Мелодия строится на восходящих секвенционных проведениях повышающихся напевных, лирических и даже «щемящих» секундовых интонаций, как бы стремящихся преодолеть незримую преграду. В соединении с секвенционным принципом развития и высокой тесситурой такая мелодия создает ощущение стремления ввысь при огромном напряжении, а напевность, широта «дыхания» и переменность лада с преобладанием минора роднят тему с образцами русской народной музыки, и в частности – с лирическими и протяжными песнями. Скорее всего, это не является случайностью, ведь в фильме Курчатов изображен не только как многогранная чуткая личность, но и как человек «плоть от плоти» русского народа. Особую проникновенность теме придает ее исполнение струнными инструментами (в некоторых проведениях – деревянными духовыми).

Лейттема динамична и при каждом появлении в бóльшей или меньшей степени изменяется. Наиболее полно тема раскрывается в четвертом (2 серия: 00:30:32 – 00:33:45) и шестом (2 серия: 01:05:12 – 01:07:34) проведениях (психологическая кульминация и титры кинокартины соответственно). Четвертое проведение лейттемы – самое продолжительное за весь фильм. Тема главного героя представляет трехчастную структуру, где крайние разделы построены на секвенциях хода из лирических «щемящих» восходящих интонаций, которые струнные инструменты передают деревянным духовым, а средний раздел состоит из «блуждающих» сонористических созвучий симфонического оркестра.

Лейттема американской атомной программы (или лейттема Р. Оппенгеймера) иллюстрирует противоположный западный мир. Контраст с лейттемой Курчатова заметен уже на уровне жанровой ориентации: если тема Курчатова лирична и вокальна, хотя и исполняется инструментами симфонического оркестра, то тема Оппенгеймера представляет собой незатейливую двухдольную джазовую инструментальную мелодию, с присущей зажигательностью, остротой и ритмическими особенностями (свинг). В свое время подобные темы назывались «легкой музыкой». Также

мелодия часто озвучивается посредством художественного свиста и только потом переходит к джазовому ансамблю с характерным аккомпанементом на электрогитаре, контрабасе и ударных.

Тема при первом проведении не связана с образом Р. Оппенгеймера, но далее закрепляется за американским ученым почти при каждом его появлении на экране. Лейттема проводится в фильме семь раз (1 серия: 00:57:48 - 00:58:19; 2 серия: 00:05:21 - 00:07:10; 2 серия: 00:08:37 - 00:09:40; 2 серия: 00:17:17 - 00:20:49; 2 серия: 00:20:50 - 00:21:50; 2 серия: 00:21:51 - 00:22:46; 2 серия: 00:29:21 - 00:30:06), образует смысловые арки и часто варьируется. Кроме репрезентации западного мира и создания национального американского колорита, тема имеет и контрапунктическую функцию: на фоне игривой «легкой» музыки нередко происходят напряженные диалоги, воспоминания Р. Оппенгеймера о негативных сторонах его жизни, а также выбор американскими военными японского города для нанесения атомного удара и полет бомбардировщика с атомной бомбой.

Лейтмотив атома представляет собой гармоническую фигурацию на основе репетиций в пунктирном ритме. Резкое навязчивое звучание домры (исполнительский прием – удары по струнам) проходит на фоне крещендирующего кластера баяна. Лейтмотив закадрово звучит в фильме два раза (1 серия: 00:28:36 - 00:28:42; 1 серия: 00:55:20 - 00:55:58) и иллюстрирует недобрые предчувствия Курчатова.

Довольно любопытна функция лейтмотива атомного взрыва, проходящего в фильме три раза (1 серия: 00:11:10 - 00:11:34; 1 серия: 00:59:29 - 00:59:55; 2 серия: 00:59:29 - 00:59:55). Сам музыкальный материал представляет собой диссонирующее звуковое пятно из резкого звучания инструментов симфонического оркестра с добавлением колоколов и синтезированного электронного тембра, что позволяет классифицировать рассматриваемый лейтмотив как лейтсонор; данный звуковой ряд создает ощущение ужаса. Видеорядом этого лейтмотива в первом и третьем проведениях служит спецэффект, изображающий взрыв атомной бомбы, а во

втором проведении – видение Курчатова об уничтожении в атомном пламени американской бомбардировки соборов московского Кремля в случае, если советский атомный проект потерпит неудачу. При этом сам звук взрыва как раз и изображается этим лейтсоном. В связи с этим можно предположить двойственность функций лейтмотива (иллюстративная и звукоподражательная, не считая драматургической) и двойственность функционирования (внутрикадрово и закадрово одновременно).

Наряду с авторской музыкой в качестве лейттема фильма выступает цитатный материал. В обозначенный выше лейткомплекс картины входят:

- 1) лейттема нервных размышлений Курчатова;
- 2) лейттема скорби.

Лейттема нервных размышлений Курчатова представляет собой внутрикадровую цитату припева известной мексиканской песни *La Cucaracha*, которую главный герой напевает (пение закрытым ртом) себе под нос во время тяжких раздумий. Эта веселая, беззаботная и незатейливая песенка встречается в фильме три раза (1 серия: 00:54:22 - 00:54:26; 1 серия: 00:58:34 - 00:58:56; 2 серия: 00:04:26 - 00:04:30) и всегда проходит контрапунктом к видеоряду, усиливая ощущение сложности обстановки и тяжести переживаний Курчатова.

Лейттема скорби, которая является цитатой темы из финала 6-й («Патетической») симфонии П.И. Чайковского, проходит закадрово. Использование этой трагической и сверхэмоциональной темы совпадает с психологической кульминацией в развитии образа Курчатова, переживающего уход из жизни своего коллеги-ученого (2 серия: 00:44:20 - 00:44:44; 2 серия: 00:45:10 - 00:47:33).

Отражению многогранности художественных образов кинокартины и подчеркиванию достоверности исторического колорита эпохи способствует использование в фильме стилистически разнообразного музыкального материала, не относящегося к лейткомплексу. Отметим некоторые цитаты.

С образом русского народа связаны такие музыкальные темы, как частушки и песня «По Дону гуляет...»:

Цитата народных частушек, посвященных окончанию войны (1 серия: 00:07:44 - 00:10:00), проходит внутрикадрово, когда Курчатов и его друг Зубавин на лодке приплывают к народному гулянию и общаются с людьми, а также участвуют в застолье. Музыка здесь создает колорит места действия, вносит драматургическую разрядку от предыдущей сцены, а также экспонирует советский народ и Курчатова как часть этого народа. Гармонист в кадре играет веселый частушечный наигрыш, а девушки поют и танцуют.

Цитата народной песни «По Дону гуляет...» (1 серия: 00:10:01 - 00:11:05) – это продолжение экспозиции образа народа. Женщины за столом запевают лирическую песню *a cappella*.

Раздумья Курчатова о нелегкой судьбе советского народа воплощает цитата русской народной песни «Коса моя, косынька...» (1 серия: 01:06:23 - 01:07:24) в аутентичном народном сольном женском исполнении *a cappella*. Перед глазами ученого возникают опустевшие руины советских сел, городов и промышленных предприятий (реальные кадры хроники) – это кульминация 1-й серии фильма. Лицо Курчатова напряжено: он думает о тех страданиях, которые принесла России «просвещенная» Европа.

Американский колорит в эпизодах, связанных с США, ярко создает внутрикадровая цитата песни *Tutee's Blues* в оригинальном исполнении Л. Армстронга и его джазового ансамбля (2 серия: 00:22:50 - 00:25:26). В данной сцене зритель видит воспоминания американского физика Р. Оппенгеймера о своей погибшей любовнице Джейн. Ученый вспоминает, как они вместе танцевали под эту музыку в баре, и он сообщил ей о расставании.

Образы, связанные с Германией 1940-х гг., также отражены через несколько ярких цитат. В их числе цитата немецкого рождественского гимна «О, Tannenbaum» Э. Аншюца (1 серия: 00:26:34 - 00:27:08), которая проходит, когда по сюжету зрители перемещаются в 1940 г. Вербально-сюжетный ряд связан с празднованием Нового года в резиденции Гитлера:

хор детей поет перед аристократическими гостями традиционную новогоднюю песенку, пока сам Фюрер находится в тягостных раздумьях. Пение хора детей проходит под аккомпанемент рояля. Музыка красочно передает эпоху и место действия.

Колорит эпохи воплощает цитата позывных радио Reichs-Rundfunk-Gesellschaft. Героическая главная партия из репризы «Прелюдов» Ф. Листа (1 серия: 00:34:27 - 00:34:49), представляющая реальные позывные того времени, звучит, когда немецкие физики – Вернер Гейзенберг и Макс фон Лауэ – обсуждают морально-этические стороны немецкой атомной программы и слушают сообщение о взятии немецкими войсками Смоленска.

Цитата гимна Германии Deutschland, Deutschland über alles на музыку Й. Гайдна и слова А.Г. фон Фаллерслебена (1 серия: 00:35:11 - 00:36:00) также отражает эпоху: после радиосообщения о взятии Смоленска посетители пивной и дети на улице встают и поют гимн а cappella в традиционном для того времени немецком приветствии.

Отдельно заострим внимание на использовании колокольного звона в кинокартине. Тембр оркестровых колоколов можно услышать и в некоторых лейттемах (лейтмотив атомного взрыва, лейттема американской атомной программы), но также в фильме присутствует звучание и церковных колоколов. Как правило, оно проходит внутрикадровым фоном, отображая место действия: звон колоколов в Копенгагене (1 серия: 00:36:19 - 00:39:04), бой Спасской башни Кремля (1 серия: 01:04:19 - 01:04:26). Вместе с тем во второй серии (2 серия: 01:02:00 - 01:02:02), когда Курчатов после успешных испытаний советской атомной бомбы идет по территории Кремля на награждение и рассматривает храмы и фрески, в аудиоряде звучит праздничный трезвон во все колокола, который в конце 1940-х гг. звучать не мог. Это можно трактовать как звуки в голове героя или своеобразный режиссерский комментарий. Такой ряд как бы раскрывает внутренний мир Курчатова и отображает духовную победу.

Резюмируя, отметим, что в количественном аспекте цитируемая, как правило, внутрикадрово музыка в фильме превалирует над авторской. Хотя две цитируемые темы присутствуют в лейткомплексе, в остальном цитаты призваны создать национальный колорит и отразить эпоху в разных странах, максимально погружая зрителя в калейдоскоп стилистически разнообразных образов, создающих контрастные сопоставления между Западом и Россией. «Сшивают» между собой данные эпизоды (иногда даже разнесенные хронологически) не менее выразительные темы лейткомплекса. Таким образом, музыкальный ряд фильма «Выбор цели» является без преувеличения важнейшим компонентом данного произведения.

Список источников:

1. *Иоффе, И.И.* Музыка советского кино. Основы музыкальной драматургии / И.И. Иоффе. – Л.: Издательство ГМНИИ, 1938. – 168 с.
2. *Казюциц, М.Ф.* Репрезентация научной сферы и научного работника в советском кино 1970-х гг.: актерские работы С. Бондарчука // Телекинет. 2020. №3 (12). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reprezentatsiya-nauchnoy-sfery-i-nauchnogo-rabotnika-v-sovetskom-kino-1970-h-gg-akterskie-raboty-s-bondarchuka> (дата обращения: 27.09.2024).
3. *Лисса, З.* Эстетика киномузыки / З. Лисса. ; перевод с немецкого А. О. Зелениной, Д. Л. Каравкиной. – М.: Музыка, 1970. – 445 с.
4. *Мирошкина, А.Ф.* Киномузыка А. Шнитке: аспекты комплексного анализа // МНИЖ. – 2023. №1 (127). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kinomuzyka-a-shnitke-aspekty-kompleksnogo-analiza> (дата обращения: 27.10.2024).
5. *Шак, Т.Ф.* Музыка в структуре медиатекста : на материале художественного и анимационного кино : учебное пособие / Т.Ф. Шак. – 2-е изд., доп. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2017. – 383 с.