



Искусствоведение

УДК 78

Н.А. Мигунова

Мигунова Надежда Александровна, магистрант кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: shutova-94@bk.ru

**«М. ГОРШЕНЕВ. ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ И ШУТЕ».
РОЛЬ РОК-МУЗЫКИ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ФИЛЬМЕ**

Настоящая статья посвящена анализу документального фильма о легендарной группе «Король и шут» и ее лидере М. Горшеневе. Рок-музыка в этом фильме играет ключевую роль, подчеркивая не только музыкальные достижения группы «Король и Шут», но и их философию, мировосприятие и связь с поклонниками. Музыка служит не просто фоном, а становится важным элементом повествования, создавая атмосферу и передавая эмоции. Зрители могут увидеть, как рок-музыка объединяет людей, формирует субкультуры и влияет на личные истории. В фильме используются архивные записи, интервью с участниками группы и их поклонниками, что позволяет глубже понять, как музыка группы стала символом целого поколения. Кроме того, рок-музыка в фильме отражает бунтарский дух и стремление к свободе, что является характерным для многих музыкальных сочинений группы. Это создает контраст с традиционными ценностями и показывает, как искусство может вызывать дискуссии и провокации.

Ключевые слова: рок-музыка, документальное кино, М. Горшенев, панк, «Король и шут», музыкальный стиль, концертная деятельность, жизнь и творчество, искусство, русский рок.

N.A. Migunova

Migunova Nadezhda Alexandrovna, Master's student at the Department of Musicology, Composition and Methods of Music Education, Krasnodar State Institute of Culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: shutova-94@bk.ru

**«M. GORSHENEV. THE LEGEND OF THE KING AND THE FOOL»
THE ROLE OF ROCK MUSIC IN THE DOCUMENTARY**

This article is devoted to the analysis of a documentary about the legendary group "The King and the Fool" and its leader M. Gorshenev. Rock music plays a key role in this film, highlighting not only the musical achievements of the band "The King and the Fool", but also their philosophy, worldview and connection with fans. Music does not just serve as a background, but becomes an important element of the narrative, creating an atmosphere and conveying emotions. Viewers can see how rock music unites people, shapes subcultures, and influences personal stories. The film uses archival recordings, interviews with the band members and their fans, which allows for a deeper understanding of how the band's music has become a symbol of an entire generation. In addition, the rock music in the film reflects the rebellious spirit and desire for freedom that is characteristic of many of the band's musical compositions. This creates a contrast with traditional values and shows how art can provoke discussion and provocation.

Key words: rock music, documentary, M. Gorshenev, punk, "The King and the Fool", musical style, concert activity, life and work, art, Russian rock.

В апреле 2023 года на экраны вышел документальный фильм «М. Горшенев. Легенда о Короле и Шуте». По словам генерального продюсера проекта Дмитрия Якунина, работа над этим фильмом длилась четыре года. Для участия в проекте были приглашены не только бывшие участники «КиШа» – Александр Балунов «Балу», Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, лидер группы «КняZz» Андрей Князев, но и родственники Михаила Горшенева – мама музыканта Татьяна Ивановна и его брат Алексей. Также в съемках фильма приняли участие жена Князя Агата Нигровская, режиссер мюзикла TODD Александр Устюгов, журналист и музыкальный критик Михаил Козырев, а также Сева Гаккель – музыкант и основатель клуба ТаМtАm, где панк-группа «Король и Шут» начинала свою блистательную карьеру.

Созданный документальный фильм имеет сложную архитектуру: основную сюжетную линию, связанную с последовательным раскрытием истории панк-группы, дополняют многочисленные иллюстрации, создавая событийный ряд второго плана. Режиссер фильма, Дарья Иванкова, активно использует наряду с музыкальными иллюстрациями – коллажные и анимационные. По словам создателей фильма, такая концепция проекта стала вынужденной мерой, поскольку в иной формат вместить столь богатую на события историю "КиШа" было невозможно. В результате, авторам пришлось прибегнуть к использованию агрессивного и насыщенного склейками монтажа, а также многочисленных визуальных приемов, в числе которых – оживающие фотографии, афиши, постеры, вырезки из газет, рисунки Михаила Горшенева. Уникальные анимационные сцены с оживающими и убегающими насекомыми имеют особое значение в фильме. Режиссер монтажа Тимур Федоров так рассказывает об этой идее: «Для работы с фильмом мы придумали собственный мир. То есть вообще та реальность, где развивается действие фильма – это не мир "Короля и Шута", это собственный мир, который мы в студии разработали. Собственно, в этом мире есть насекомые, в этом мире есть очень много демонов, и они все как-то

вмешиваются в жизнь наших персонажей. Насекомые – это как раз маркер этого иного демонического мира» [2].

Таким образом, эти нарисованные насекомые (мухи, тараканы и т.д.) и различные фантастические монстры выступают в фильме предвестниками трагического исхода. История же самого Михаила Горшенева представлена достаточно умеренно – о неудачном браке музыканта и его наркотической зависимости повествуется вскользь.

Существенное место в фильме занимает музыка, которая звучит практически в каждой сцене. Рассмотрим значение музыкальной составляющей в «Легенде о Короле и Шуте». Исследование данного вопроса начнем с констатации того факта, что музыка является неотъемлемым компонентом в документальном фильме. Как отмечает Э. Девликамова, «С первых дней создания документального кино оно было наполнено музыкой, основная роль которой – свести к минимуму ощущение технологичности конструкции, разворачивающейся на наших глазах; побудить аудиторию осознать, что происходящее на экране реально» [1, с. 90]. «Легенда о Короле и Шуте» не является исключением – в этом фильме звуковой компонент играет важнейшую роль. Создатели проекта использовали в нем материалы хроники – это записи концертов группы в клубе ТаМтАм на Васильевском острове Петербурга, вечеринок из личных архивов артистов, интервью телеканалам, закулисных кадров и репетиций. Столь насыщенный звуковой ряд позволяет разрешить некоторые технические сложности в воплощении концепции проекта – «сгладить» монтажные стыки, связанные с частой сменой кадров, временными разрезами, географическими перемещениями, и сделать видеоряд более связным. Таким образом, музыкальный компонент способствует созданию цельной формы документального фильма, объединяя интервью, хронику и анимационные сцены в единое повествование. Основные выразительные средства рок-музыки в данном случае помогают синхронизировать монтажные ритмы с ритмами музыки, используемой в них, способствуя синхронности музыкального ряда и видеоряда.

Вместе с тем в фильме рок-музыка отнюдь не является только «скрепляющим компонентом» – она выступает не только иллюстрацией-связкой для происходящих событий, но и своего рода полноценным персонажем действия, оказывающим влияние на ход событий. Как и в жизни Михаила Горшенева, в фильме рок-музыка является движущей силой, определяющей путь героя и его творческого коллектива. Эта функция рок-музыки наиболее ярко проявляется в архивных видео из фильма, где показаны репетиции группы и творческий процесс по созданию песен.

Еще одна функция рок-музыки в фильме – углубление сути происходящего, наделение его дополнительной смысловой нагрузкой. Показательной в этом плане является, например, тема космоса, которая красной нитью проводится в документальном фильме. Причем о космосе говорят как участники кино, так и музыка, в фильме звучит песня «Проклятый старый дом». В ее строках – «Мне слишком тесно взаперти» – скрыт особенный смысл: Михаил Горшенев (особенно в последние 10 лет своей жизни) неоднократно говорил о том, что ему хочется раздвигать рамки не только в своем творчестве, но и в пространстве (в фильме он произносит свою знаменитую фразу: «В космос, в космос все!»). В конце творческого пути Горшенев выходит из формата панк-звезды, о чем свидетельствует его обращение к театральному искусству и создание рок-оперы ужасов под названием «TOOD» – грандиозного спектакля, объединяющего панк-рок, танцевальные номера, акробатические и каскадерские трюки. Выход в иное, космическое пространство в жизни Горшенева связан и с его пагубными увлечениями, которые в итоге «дали ему окончательно улететь» [3].

Важнейшая роль рок-музыки в контексте документального фильма заключается в усилении достоверности, подлинности и объективности. Этот эффект возникает благодаря использованию видеозаписей с репетиций и концертов группы. Эти уникальные кадры являются важнейшими средствами фиксации реальности и представляют собой большую историческую ценность. Выводя подлинные фрагменты концертов на первый план, рок-

музыка полностью передает контекст окружающей среды, звуки эпохи и общества и вызывает исторически определенные временные и визуальные ассоциации у зрителей. Таким образом, при просмотре фильма с подлинными записями у зрителя невольно возникает ощущение перемещения во времени и пространстве, то есть аудитория как бы «переносится в суть происходящего на экране» [1]. Показательны в этом плане кадры со знаменитого российского фестиваля «Нашествие», продемонстрированные в документальном фильме.

Рок-музыка в «Легенде» используется и для донесения более «неосязаемых» смыслов. Если визуальный ряд дает нам яркое представление о реальной обстановке того времени, происходящих событиях в квартире музыкантов или на концертной площадке, то именно музыка позволяет реалистично прочувствовать эти события. То есть рок-музыка позволяет зрителю сформировать определенную эмоциональную позицию, понять, как ощущает себя артист в том, или ином месте в определенное время. Интересно в этом плане высказывание Александра Селицкого: «Способность отделяться от изображения не главное достоинство киномузыки. Когда она выполняет свое истинное предназначение – быть элементом целого, – она часто становится элементом в буквальном смысле слова неотъемлемым, не изымаемым. И тогда ее пропускают мимо ушей, не осознают ее роли, пусть не решающей, но часто исключительно важной в картине. Не осознают, но поддаются ее воздействию» [4, с. 201]. Ярким примером эмоционально сильной сцены в фильме является рассказ участников фильма о смерти Михаила Горшенева. Режиссеры отказались здесь от звучания музыки – слова друзей и родственников Горшенева звучат в полной тишине, которую прерывают только звуки скорой медицинской помощи. После архивных кадров с Горшеневым (музыкант курит на поляне) и воспоминаний Татьяны Горшеневой звучит малоизвестная песня группы «Соловьи. Утро», которая была написана еще в 1990-х гг. (слова А. Князева, музыка М. Горшенева). Песня исполняется под акустическую гитару, а ее слова, написанные более

двадцати лет назад, кажутся пророческими: «Боже, как печально умирать одному... Соловьи, пропойте мне для души чего-нибудь, чтоб взлетел я, как во сне, смог бы к Богу заглянуть. Посмотрел бы с высоты вниз на матушку землю, там черти снуют, сыны твои мрут!». В этой сцене музыка является не просто инструментом усиления смысла, но и мощнейшим эмоциональным триггером – вместе со смертью Горшенева перестает звучать рок-музыка, и это осознание невозможной утраты у зрителя усиливается глубоко резонирующими соло акустической гитары.

С помощью звучания электрогитары в фильме создается комический эффект, заметно оживляющий действие. Заметим, что юмор играл особую роль в жизни как Михаила Горшенева, так и второго фронтмена группы – Андрея Князева. Солисты группы в интервью неоднократно отмечали, что их дружба как раз и сформировалась на почве сходного чувства юмора. Показателен в этом плане эпизод, где рассказывается о знакомстве Князя и Горшенева – на экране «оживают» и ведут диалог нарисованные герои, которых озвучивает электрогитара. Возникает внезапный, неожиданный контраст с «мультипликационным» характером видеоряда, что создает определенный комический эффект, который зачастую оказывается не лишенным трагического подтекста.

Таким образом, роль рок-музыки в документальном фильме «М. Горшенев. Легенда о "Короле и Шуте" можно определить как множественную – она позволяет объединить сложное и разнородное содержание фильма (интервью, хронику, анимационные вставки) в единое концептуальное целое, выполняет роль самостоятельного персонажа, активно участвующего в жизни членов группы, создает определенный комический эффект, углубляет смыслы показанного на экране, позволяет зрителю заключить аудиовизуальный контакт и поверить в реальность и достоверность происходящего, усилить эмоции и погрузиться в атмосферу происходящих событий.

Список источников

1. Девликамова, Э.А. Музыка и документальная эстетика / Э.А. Девликамова // Культурная жизнь Юга России. – 2018. – № 4(71). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzyka-i-dokumentalnaya-estetika> (дата обращения: 23.05.2024).
2. Исакова, Н. Режиссер Мосафир рассказал, как нашел актеров на главные роли в сериале «Король и Шут» / Н. Исакова // Life.ru. – 2023, 2 мар. – URL: <https://life.ru/p/1562313?ysclid=m3jostwdh5181320598> (дата обращения: 19.04.2024).
3. Рецензия на документальный фильм о Михаиле Горшеневе // Газета «Коммерсантъ». – 2023. – 22 июля. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6121969> (дата обращения: 23.05.2024).
4. Селицкий, А.Я. Николай Каретников. Выбор судьбы / А.Я. Селицкий. – Ростов н/Д.: ЗАО «Книга», 1997. – 368 с.