

Искусствоведение

УДК 78.072

К.Н. Кочерга

Кочерга Ксения Николаевна, преподаватель кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов факультета консерватории Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: fluteonlinelessons@gmail.com

РОЛЬ ФЛЕЙТЫ В КИНОМУЗЫКЕ АНДРЕЯ ПЕТРОВА

В статье анализируется роль флейты в создании драматургии художественных образов в киномузыке Андрея Петрова. Тембр флейты представлен как уникальный инструмент, воздействующий на эмоциональное состояние слушателя. Это важнейшее средство музыкальной выразительности для психологической интерпретации замысла режиссера.

Ключевые слова: флейта, Андрей Петров, киномузыка, тембр, психоакустика.

K.N. Kocherga

Kocherga Ksenia Nikolaevna, lecturer of department of orchestral strings, wind and percussion instruments of faculty of conservatory of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: fluteonlinelessons@gmail.com

THE ROLE OF THE FLUTE IN THE FILM MUSIC OF ANDREY PETROV

The article analyses the role of the flute in the creation of drama of artistic images in the film music of Andrey Petrov. The timbre of the flute is presented as a unique instrument that affects the emotional state of the listener. This is an essential means of musical expression for psychological interpretation of the director's intention.

Key words: flute, Andrey Petrov, film music, timbre, psychoacoustics.

Музыка отечественного кино является неотъемлемой частью репертуара современных концертных организаций. Мелодии из советских кинофильмов пользуются неизменным успехом у слушателей. В современном музыковедении также наблюдается устойчивый интерес к изучению различных аспектов киномузыки как теоретического, так и прикладного характера. В данной статье рассматривается роль тембра флейты в создании драматургии художественного образа в творчестве Андрея Петрова как кинокомпозитора, влияние выбора инструментовки на психологическую интерпретацию сюжетных коллизий и эмоциональное восприятие слушателей.

Тембр является важнейшим средством музыкальной выразительности. В настоящее время хорошо известны физические свойства звука, характерные для определенного тембра, однако значение тембра в процессе передачи эмоциональных образов пока еще изучено недостаточно. Здесь необходим междисциплинарный подход, сочетающий методы музыковедения, психоакустики, психологии и семиотики. Тембр – это удивительный инструмент, который входит в резонанс с личной парадигмой слушателя-реципиента, с его миром ассоциаций и чувств.

Принципиальным отличием музыки от других языковых систем является абстрактность содержания, разнообразие его смысловых оттенков.

Тембр инициирует процесс распознавания звуков, определение их высоты и громкости. Затем формируются ассоциации в соответствии с особенностями конкретной личности. Таким образом создается область интерпретации воспринятого художественного образа. Определяющее значение имеет также контекст исторического времени и культурной среды. Поскольку музыка является временным видом искусства, восприятие авторского замысла видоизменяется при каждом новом исполнении и прослушивании произведения, реализуется невербальный диалог между композитором и слушателем [4, с. 142].

Киномузыка – один из важнейших художественных элементов кинематографа. Она носит не только иллюстративный характер, но также может создавать собственную интерпретацию личности героев повествования. Музыка может усиливать драматизм событий на экране или контрастировать с ними. Тембр задает эмоциональную окраску мелодии, дополняет визуальный ряд психологическим контекстом, иногда даже приобретает функции лейттемы и выражает основную идею произведения. Рассмотрим далее, как применяется тембр флейты для характеристики персонажей на примере нескольких фильмов с музыкой Андрея Петрова.

Советская сатирическая комедия Эльдара Рязанова так и называется – «Забытая мелодия для флейты». В самом начале во время вступительных титров звучит тихое соло флейты, которое рефреном проходит через все повествование. В центре сюжетной линии – личная драма Леонида Семеновича Филимонова – чиновника из «Главного управления свободного времени», который борется со своим душевным разладом. С одной стороны, должностные обязанности и страх потерять работу вынуждают его строго соблюдать инструкции и предписания начальства, даже абсурдные. С другой стороны – вызывают противоречие с внутренними убеждениями и чувствами. Как говорит главный герой в конце фильма: «Беда нашего искусства в том, что им управляли, и управляли зачастую невежественно». Флейта также звучит в кульминационный момент фильма (00.49.03–00.51.03), когда жена

застает Леонида с медсестрой Лидой, в которую он влюблен. Более того, по сюжету на флейте играет сам главный герой, который, оказывается, закончил Консерваторию по классу флейты, был аспирантом, и его даже приглашали в академический симфонический оркестр. Таким образом, флейта символизирует идеалы и мечты, сокровенные желания, которые противопоставлены чувству долга и карьерным амбициям.

«В фильме “Забытая мелодия для флейты” тембр этого инструмента символизирует и душу, и экзистенцию, поражая своей универсальностью применения, амбивалентностью. Да, она действительно, как из нутра идущий голос. Флейта – один из главных инструментов. Я очень люблю ее» – говорит дочь композитора, вице-президент Фонда Андрея Петрова и соавтор произведений отца Ольга Петрова [2, с. 21].

В фильме «Осенний марафон» Георгия Данелия нежный тембр флейты сочетается с изысканным звучанием клавесина в основной музыкальной теме во время вступительных титров (00.02.10–00.03.20). Мелодия написана в духе старинной музыки и проводится лейтмотивом через всю сюжетную линию, символизируя движение времени. Фильм начинается с утренней пробежки главного героя, переводчика Андрея Бузыкина с датским профессором Хансенем и заканчивается их пробежкой в предрассветном сумраке, образуя своего рода арку, замкнутый круг. Бузыкин разрывается в любовном треугольнике между женой и любовницей, суется, лжет, все время торопится и везде опаздывает. Это бег от самого себя, от необходимости принимать окончательное решение. Интересно, что по признанию самого Андрея Петрова, он написал музыку к кинофильму «Осенний марафон» всего за полтора часа.

Знаменитый вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» Эльдар Рязанов назвал «лучшим вальсом XX столетия». Эта трогательная мелодия рисует психологический портрет главного героя – Юрия Деточкина, его чистую душу, но в то же время минорная тональность подчеркивает грусть и странное смятение. «Флейта зазвучала в этом знаменитом вальсе уже после

того, как фильм вышел на экраны. В кино главную мелодию играет аккордеон. Как только вальс вышел на сцену за рамками фильма, папа сам сделал другую оркестровку, где солирует флейта. С тех пор мало кто помнит, что в фильме звучит не флейта» [2, с. 21].

Флейта играет значимую роль в киномузыке Андрея Петрова, ее нежный, лирический тембр часто является солирующим в характеристике главных героев. Он создает тонкий психологический портрет внутреннего мира персонажей, их идеалов и ценностей, неповторимую душевную атмосферу. Флейта также может выступать артефактом – основой драматургической концепции, как в фильме Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты».

Список используемой литературы:

1. Ваш Андрей Петров. Композитор в воспоминаниях современников / сост. О.М. Сердобольский. – Санкт-Петербург, 2010. – 384 с.
2. Дудин, В.В. Интервью О.А. Петровой «Забытая мелодия для флейты» / В.В. Дудин // Флейтист. – 2021. – № 2. – с. 20-23
3. Кац, Б.А. Простые истины киномузыки: заметки о музыке А. Петрова в фильмах Г. Данелия и Э. Рязанова / Б.А. Кац. – Ленинград: Сов. композитор: Ленингр. отд-ние, 1988. – 229 с.
4. Лесков, А.И. Тембр как смыслообразующий фактор в восприятии музыкального смысла / А.И. Лесков // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2014. – № 171. – С. 141-146.
5. Мархасев, Л.С. Андрей Петров / Л.С. Мархасев. – Москва, 1995. – 144 с.
6. Петров, А.П. Время. Музыка. Музыканты: размышления и беседы / А.П. Петров; [сост. Л. Львов]. – Ленинград: Советский композитор, 1987. – 136 с.

7. Четыре слова про Андрея Петрова: [сборник к 70-летию композитора] / [ред.-сост. Б.Л. Березовский]. – Санкт-Петербург, 2000. – 294 с.

8. *Шак, Т.Ф.* О принципах структурирования музыкального тематизма в драматургии музыки кино / Т.Ф. Шак // Культура и время перемен. – 2015. – № 1(8).