

УДК 78.01

***ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ КИНОФИЛЬМА
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ»***

Новоселова М. А.

Старший преподаватель кафедры философии и социально-гуманитарных наук

*ФГБОУ ВО «Государственный Аграрный Университет Северного Зауралья»
г. Тюмень, Россия*

Аннотация. В статье представлен анализ музыкальной драматургии кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975), отличающейся принципиальной несинхронностью музыки экранному действию: от откровенной комедийности к тонкой лирической драме. Цель данной работы выявить принципы организации музыкального материала, где музыка фильма представляет собой единый вокальный цикл на основе различных по содержанию и стилю стихов. Особое внимание уделяется музыкальным образам песен и их жанрово-стилевому объединению. Интеллектуализация песенных образов с наибольшей очевидностью проявляется в творчестве М. Таривердиева, которому принадлежит особое место среди мастеров песенного искусства.

Ключевые слова: песни, музыка, М. Таривердиев, фильм, драматургия, стихи, композитор, вокал.

***FEATURES OF MUSICAL DRAMATURGY OF THE FILM
"IRONY OF FATE, OR WITH LIGHT STEAM"***

Novoselova M. A.

*Senior Lecturer, Department of Philosophy, Social Sciences and Humanities,
Northern Trans-Ural State Agricultural University,*

Tyumen, Russia

Annotation. The article presents an analysis of the musical drama of the film "The Irony of Fate, or Enjoy Your Bath" (1975), which is distinguished by the fundamental non-synchronicity of music to screen action: from frank comedy to subtle lyrical drama. The purpose of this work is to identify the principles of organizing musical material, where the music of the film is a single vocal cycle based on poems that differ in content and style. Special attention is paid to the musical images of the songs and their genre-style association. The intellectualization of song images is most clearly manifested in the work of M. Tariverdiev, who holds a special place among the masters of the art of song.

Keywords: songs, music, M. Tariverdiev, film, dramaturgy, poems, composer, vocals.

Музыка кино в 1960-е годы выработала определенные стереотипы: как правило, это была «туттийность» звучания, угадываемость характера сопровождения и даже близлежащих ходов. Если на экране пожар, бедствие, ледоход, чума – один музыкальный штамп, если лирические сцены – другой. Все это было достаточно предсказуемо и тривиально. Одним из первых композиторов, который произвел своего рода переход киномузыки на качественно новый уровень взаимосвязи с визуальным рядом ленты был Микаэл Таривердиев. Он отводит музыке принципиально новую роль: музыка

в фильме вступила в права действующего лица, вторглась в крупный план, стала вровень со словом, действием, ситуацией.

«Композитор должен создавать собственную музыкальную драматургию. При этом выявить музыкой главную, философскую, социальную, наконец, моральную тему из предложенного материала. Я строю свою музыкальную драматургию и накладываю ее на драматургию фильма» [2, 9], говорил М. Таривердиев в интервью с Л. Григорьевым и Я. Платеком. Именно так выстроена драматургия кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975), картины, за которую композитор вместе с авторами сценария Б. Брагинским и Э. Рязановым и исполнителями главных ролей А. Мягковым и Б. Брыльской был удостоен Государственной премии СССР 1977г.

«Ирония судьбы» создавалась Б. Брагинским и Э. Рязановым как сценическое произведение. В таком виде оно пользовалось достаточно большой популярностью, было поставлено более чем в ста театрах. Но играли пьесу как чисто комедийное, лишенное сколько-нибудь серьезных мыслей развлекательное произведение. Вспоминал Эльдар Рязанов: «Когда я решил делать картину «Ирония судьбы», то сразу же задумал наполнить ее песнями, для этого мне нужны были песни, написанные на стихи настоящих поэтов, наполненные глубоким, сложным содержанием. Тогда я обратился к Таривердиеву. Он сразу же ощутил жанр, в котором мне хотелось решить эту картину и одобрил замысел с ведением в картину стихов Пастернака, Цветаевой» [4, 149]. Сам принцип, когда музыкально-поэтический ряд оказывался в отстраненном положении по отношению к экранному действию и жил самостоятельной жизнью, привнося в фильм свою тему, особую интонацию, был близок Таривердиеву. Этот принцип обусловил еще большую объемность и стереоскопичность фильма.

Жанр этой картины достаточно сложен. Поначалу она развивается как типичная комедия положений с присущей ей неразберихой, путаницей, Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

смешными ситуациями. На протяжении двух серий, крупным планом раскрывается вся сложная гамма чувств главных героев Жени и Нади. Авторы подробно идут по лестнице их взаимоотношений, ведут героев от неприязни случайной встречи, через разрушение старых связей к установлению новых. Так жанр фильма модулирует от фарса к лирической драме с чертами романтической сказки, где за внешне достаточно простой фабулой авторы стремятся раскрыть сложный мир человеческих отношений. Картина повествует о неожиданном счастье.

Особенность музыкального решения картины – принципиальная несинхронность музыки экранному действию: от откровенной комедийности к тонкой лирической драме, а композитор с самого начала фильма вводит зрителя-слушателя в круг сложных человеческих проблем. Так, картина открывается романсом на стихи Евгения Евтушенко «Со мною вот что происходит»; это лирическое и грустное раздумьем о том, как порой парадоксально складываются отношения самых разных людей – «разобщенности близких душ» поэт противопоставил «чужих людей соединенности».

Эта песня сразу создает контраст веселой непринужденности экранного действия – шумной сцене друзей в бане, к забавному эпизоду в аэропорту и т.д. И зритель совсем по-иному начинает воспринимать комедийность первой половины фильма, настраиваясь на что-то более глубокое и серьезное. Эти ожидания оправдываются. Два «голоса» – музыкально-поэтический и экранный – как бы движутся навстречу друг другу: в музыку проникает шутка, и озорство (песни «На Тихорецкую состав отправится» и «Если у вас нет тети»), а события на экране обретают все более серьезный характер.

Не считая двух названных шуточных песен, Таривердиев написал для фильма еще шесть – на стихи Бориса Пастернака «Никого не будет в доме», Марины Цветаевой «У зеркала», Беллы Ахмадулиной «По улице моей»,
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

Евгения Евтушенко «Со мною вот что происходит». Это были необыкновенно разные поэты, но композитор задался целью связать их единством темы, драматургии, музыкально-стилевого решения. Таривердиеву в этом помог опыт при работе над вокальными циклами, где создание единого, цельного сочинения на основе различных по содержанию и стилю стихов было одним из главных творческих принципов.

Музыкальную драматургию ленты «Ирония судьбы» можно уподобить такому вокальному циклу, в этом проявляется относительная самостоятельность музыки в контексте фильма в целом. Как в своих вокальных циклах, композитор устанавливает сложные ассоциативные связи и между музыкальными образами проводит их пунктиром через все песни. От песни «Со мною вот что происходит» на стихи Евгения Евтушенко протягиваются нити к песне «У зеркала» на стихи Марины Цветаевой со звучащей в ней болью разлуки. Эта же тема развивается и в романсе «По улице моей» на слова Беллы Ахмадулиной: вновь прощание с близкими, уход друзей, одиночество; но только здесь – печальное смирение, светлая грусть, созерцательность. Таривердиев использует умиротворенную философскую лирику. Новый поворот теме дает песня на стихи Бориса Пастернака «Никого не будет в доме»:приятие одиночества как жизненной неизбежности, воспоминания о прошлом сменяются ожиданием, надеждой, предчувствием чуда:

Ты появишься у двери
В чем-то белом без причуд,
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.

И так каждая песня или романс становится частью некоего скрытого сюжета, который разворачивается параллельно с экранной фабулой, вступая с

ней в тонкие сложные взаимоотношения, где-то полностью противопоставляя себя ей, где-то совпадая, в одних случаях вскрывая ее подтекст, в других – давая содержанию зрительного ряда новое освещение.

Связывая всю музыку фильма сквозной линией развития, Таривердиев, наряду с единством темы, стремился и к жанрово-стилевому объединению. Вокальные номера фильма возможно определить как песни-романсы, возникшие на стыке современной гитарной песни и русской бытовой романсовой лирики.

Вообще точно определить жанровую принадлежность многих сочинений Таривердиева довольно трудно. Сам композитор отмечал: «Я нередко пишу, так сказать, на стыке жанров. Если это песня, то на стыке жанров романсовой музыки и песни. Если киномузыка – первичной киномузыки и серьезной музыки. Если камерное сочинение – музыки инструментальной и вокальной» [1, 9].

Таривердиев, работая над своими песнями, оттачивал каждую музыкальную деталь. «Главное, чего добивался Таривердиев в своей работе, – осмысленности, продуманности в подаче каждого слова, фразы, значительности каждой паузы, запятой. Петь, в его понимании, значило рассказывать о чем-то важном» [4, 234], вспоминал А. Цукер в своей «Монографии». В своей работе с исполнителями Таривердиев всегда стремился уйти от стандартов, штампов. Для композитора главным было в каждом певце выявить индивидуальность, чтобы он нес слушателям свой стиль, свою исполнительскую манеру: «уровень исполнительского искусства и определяется способностью как можно лучше раскрыть замысел автора» [1, 10].

Работая над кинофильмом «Ирония судьбы», Таривердиев пригласил для записи песен малоизвестную в то время Аллу Пугачеву. Эльдар Рязанов писал: «Когда Таривердиев пригласил Аллу Пугачеву для записи песен в фильме «Ирония судьбы», она была еще никому не известной певицей. Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

Работал он с ней подолгу над каждой песней. Это была серьезная, скрупулезная работа. Но результат оказался просто великолепным – столько обаяния, артистизма, тонкости, простоты и естественности было в ее исполнении» [4, 233].

Когда слушаешь сейчас песни из фильма в исполнении Аллы Пугачевой, например, ставшую по степени популярности почти «шлягером» – «Мне нравится, что вы больны не мной» на стихи Марины Цветаевой, то ощущаешь удивительный аромат этого сочинения старинного и современного.

«Кинематограф с обостренным вниманием улавливает новые веяния жизни. А тут – песни, как будто специально написанные для него! Для его чутких микрофонов, для его крупных планов, приближающих к нам человека-собеседника. Они обращаются не только к каждому в отдельности, как если бы перед экраном сидел только один человек, они требуют доверия, ответной искренности чувств. Стихи этих песен надо пережить, в них надо вслушаться, и тогда вы узнаете многое из того, что хочет сказать герой картины или даже весь фильм. Напомню только фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», для которого Микаэл Таривердиев написал несколько песен, не песен даже, а скорее, романсов на стихи Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко. Так они и пелись – только для двоих, как самое искреннее, выстраданное, то, о чем невозможно сказать словами» [3, 153-154].

Тяготение к интеллектуализации песенных образов с наибольшей очевидностью проявляется в творчестве М. Таривердиева. Стремясь к расширению возможностей лирического высказывания, Таривердиев объединяет в своих сочинениях средства песенной эстрады и камерной вокальной музыки. Он обращается к выдающимся образцам философской лирики, высокой поэзии. Мелодический стиль, отличающийся подчеркнутой декламационностью, – свидетельство пристального внимания к деталям поэтического текста.

Таким образом особенность музыкальной драматургии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» построена на контрапункте песни к действию, новой роли песни в музыкальной драматургии фильма, в чем-то даже конфликтной, но тем самым влияющей на драматургию, расширяющей спектр эмоционального воздействия ленты. Музыка в фильме выступает как единый вокальный цикл с различными текстами, в которых всегда есть символика, обобщенность, элементы философской поэзии. В 2014 году радиостанция «Серебряный дождь» включила пластинку с песнями М. Таривердиева из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром» в свой перечень «50 культовых пластинок фирмы «Мелодия» [5].

Библиографический список

1. Григорьев, Л. Платек, Я. Микаэл Таривердиев //Музыкальная жизнь. – 1978.–№18.–С.9-10.
2. История русской музыки, Т.4. –М., 1986.
3. Нечай, О. Ф. Основы киноискусства /Нечай О.Ф. –М., 1989.
4. Цукер, А. Микаэл Таривердиев: Монография /Цукер А. – М.,1985.
5. 50 культовых пластинок фирмы «Мелодия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: https://www.silver.ru/events/50_kultovykh_plastinok_firmy_melodiya_53268/

Оригинальность 93%