

Ольхова Ю. С., магистрант
заочной формы обучения
Научный руководитель – Леонова Т. А.,
кандидат искусствоведения

ОБРАЗНО-СМЫСЛОВОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКИ В ФИЛЬМЕ «АМАДЕЙ» МИЛОША ФОРМАНА

Фильм «Амадей» режиссера Милоша Формана – яркий пример биографического фильма, посвященного жизни и творчеству одного из самых известных и значимых композиторов в истории музыкального искусства Вольфгангу Амадею Моцарту. Картина получила восемь премий «Оскар», четыре премии «Золотой Глобус», четыре премии «БАФТА» и другие.

Биографические фильмы вызывают неизменный интерес у зрительской аудитории, позволяя средствами экранного искусства зримо воплощать истории жизни известных личностей настоящего и прошлого. Биографический фильм может содержать элементы различных жанров – мюзикла, комедии, триллера и др. Однако центральным жанрообразующим компонентом является биография известной личности.

Для обозначения этого жанра используется ряд схожих терминов: «биографический фильм», «фильм-биография» или «biopic» (англ. «биографический фильм, байопик»). «Фильм-биография» трактуется как «кинематографический жанр, повествующий о судьбе знаменитой, известной личности на протяжении всей жизни или в наиболее важные драматические моменты жизни» [2, с. 262]. В зависимости от режиссерской трактовки способы воплощения

биографии на экране могут отличаться. Исследователи выделяют несколько подходов. Первый – воспроизведение наиболее значимых биографических точек с их последовательным включением и датированием, именуемый реконструктивным подходом. Подход-ревизия уделяет внимание частной жизни исторической личности. В свою очередь деконструктивный подход ориентирован на низведение гения с пьедестала, обличение его пороков и несовершенств. Последний принцип используется не часто и сложился позднее двух предыдущих [3, с 71].

В биографических фильмах о композиторах режиссер направляет фокус внимания на музыкальную деятельность автора: поиск идей и сочинительство, игру на музыкальных инструментах или дирижирование. Особое значение как для создателей фильма, так и зрителей имеет показ процесса воплощения творческого замысла композитора: от появления художественной идеи и работы над ней до финальной реализации произведения. Так иллюстрируется не только творческий акт, но и личный и даже сакральный момент: рождение музыкального шедевра.

В биографических фильмах используется музыка, созданная самим композитором и одновременно героем произведения. Здесь без преувеличения можно сказать, что музыка и есть композитор, а композитор и есть его музыка. Она становится составляющей образа творческой личности на экране, который выстраивается за счет показа обстоятельств и событий жизни героя, его характера, а также образного, иногда метафорического воплощения его творчества на экране.

Музыка в кинопроизведении имеет четкое функциональное значение. Традиционно выделяют следующие ее функции: иллюстративную, которая вторит визуальному ряду и дополняет его, и

контрапунктическую, которая обогащает, уточняет, а иногда изменяет восприятие образа [1, с 214]. Так, в биографических фильмах о композиторах иллюстративная функция проявляется в характеристике личности и психологического состоянии героя, его эмоционального состояния и др.

Образно-смысловое значение музыки заключается в конкретизации и обогащении визуального ряда. В фильме о композиторе внутрикадровая музыка в большинстве случаев представляет собой произведения героя-автора и отражает процесс создания или исполнения того или иного произведения. Закадровая музыка может быть гораздо более разнообразной и принадлежать как герою фильма, так и его современнику или кинокомпозитору.

В фильме «Амадей» Милоша Формана в эпизоде, где впервые появляется главный герой, музыки нет, есть только диалог и смех. Действие происходит в Венском дворце, где Сальери подглядывает за Моцартом и Констанцией. Герой Моцарта лишен всякой серьезности: шуточные фразы и вульгарные реплики рисуют юношу влюбчивого и непосредственного. «Хихикающее непристойное существо, которое ползало по полу» – чуть позже комментирует увиденное Сальери. Но веселье персонажа исчезает, когда Моцарт слышит свою музыку – Серенаду К361. Моцарт вбегает в зал, где оркестр начал исполнять его произведение. Здесь перед нами предстает Моцарт-музыкант, и внутрикадровая музыка иллюстрирует яркие стилевые черты творчества композитора – филигранность, легкость, стройность формы и безупречную детализировку. Контрастом выступает показ недовольства Кардинала своим слугой, которым в рамках своей службы являлся Моцарт, и что было невыносимо для творческой, требующей свободы личности.

Интересна сцена рассказа Сальери. Здесь в качестве закадровой музыки используется Серенада для духовых K375. Она звучит на фоне монолога Сальери, в котором описывается это произведение. За счет синхронизации комментария и музыки достигается цельность и полнота презентации музыкального произведения, а также расшифровывается и анализируется музыкальная фактура в момент ее непосредственного звучания.

Как известно, музыка Моцарта была широко известна в Вене и за ее пределами. Ее играли на улицах и площадях, арии, отзвучавшие в опере, надолго оставались шлягерами. Это удачно показано в эпизоде с Сальери и священником, где последний напевает тему из «Маленькой ночной серенады», не зная, что она была написана великим венским классиком – это еще один пример применения музыки композитора и способ присутствия музыкального материала в кинотексте.

Кульминацией фильма является сцена написания Реквиема. Умиравший Моцарт надиктовывает Сальери музыку, чтобы тот записал ее. Последовательно, как голоса ложатся на бумагу, звучат отдельные партии: хоровые, инструментальные, далее они звучат парами и еще позже цельной партитурой. Моцарт напевает создаваемую музыку, которая одновременно звучит в его голове. Так рождается *Confutatis*.

Фильм «Амадей» интересен выбором произведений композитора. В начале и в конце фильма звучит Симфония № 25, а не широко известная Симфония №40, хотя определенная параллель между ними есть: обе написаны в соль миноре, *Confutatis* в кульминационной сцене, но не *Lacrimosa*. Помимо этих произведений в фильме звучали арии из опер «Похищение из Сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта», темы из инструментальных концертов и симфоний, *Kirie Eleison* из Мессы до минор, номера из Реквиема.

Музыкальные фрагменты часто были узнаваемы для широкой публики, например дуэт Папагено и Папагены из «Волшебной флейты», либо не так широко известны, например, как Концерт для флейты и арфы.

Музыка в кинофильме «Амадей» является одним из важнейших и в то же время многофункциональных средств художественной выразительности, что позволяет создать многогранный образ композитора на экране. Она не только иллюстрирует обстоятельства жизни, отражает чувства и эмоции – отчаяние и ужас, легкость и непосредственность, влюбленность и радость, боль и предчувствие смерти, но и является неотъемлемой частью личности композитора, квинтэссенцией его творческого начала. Здесь музыка становится олицетворением героя, а герой – своей музыки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Данилова, Н. В. Музыка в кино как режиссер смыслового ряда («Барабаниада» С. Овчарова) / Н. В. Данилова // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – СПб, 2014. – №4. – С. 213–224.
2. Коновалова, Ж. Г. Специфика биографического жанра в кино: образ писателя и его художественная трансформация / Ж. Г. Коновалова // Вестник ТГГПУ. – Казань, 2012. – №4. – С. 262–265.
3. Осипова, Г. Г. Композитор-классик на экране / Г. Г. Осипова, А. А. Екатерининская // Временник Зубовского института. – СПб, 2021. – №4 (35) – С. 69–80.