

Евгения Андреевна Зубарева – музыковед,
преподаватель теоретических дисциплин ГБУДО Москвы
«Детская школа искусств имени Я. В. Флиера», студентка 5 курса
Российской академии музыки имени Гнесиных¹,
(Москва, Россия),
zubareva.evgenia@yandex.ru

Evgenia A. Zubareva – musicologist, theoretical course units teacher
at the State-Financed Institution of Supplementary Education
«Children's Art School named after Yakov Flier»,
5th year student of the Gnesins Russian Academy of Music
(Moscow, Russian Federation),
zubareva.evgenia@yandex.ru

УДК 784

DOI 10.61908/2413-0486.2020.21.1.37-46

У. ШЕКСПИР, М. ТАРИВЕРДИЕВ:
МУЗЫКА К ФИЛЬМУ «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»²

W. SHAKESPEARE, M. TARIVERDIEV:
INCIDENTAL MUSIC IN “ADAM MARRIES EVE”

Аннотация

В статье речь идёт о вокальном цикле «Сонеты Шекспира», созданном М. Таривердиевым к кинофильму «Адам женится на Еве» (1980). В качестве цели автор обозначает определение места музыки в указанном фильме. Рассматривается стилистика каждого из восьми сонетов, отличительные приёмы и связь с музыкой других композиторов. В итоге анализ цикла позволил автору сделать вывод об особенностях стиля М. Таривердиева, который умело соединяет в своей музыке черты разных направлений.

Abstract

The article covers the «Shakespeare's Sonnets» vocal cycle, created by Mikael Tariverdiev for the movie «Adam marries Eve» (1980). The author

¹ Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Т. В. Цареградская.

² Статья впервые была опубликована в научном издании: Исследования молодых музыковедов: сб. статей по материалам X Международной научной конференции, 11–12 апреля 2017 / РАМ им. Гнесиных; [отв. ред. Т. И. Науменко]. Москва: ПРОБЕЛ-2000, 2017. С. 41–48.

determines the purpose of the article to define the location of music in the above-noted movie. The style of each of the eight sonnets, the distinctive techniques and the connection with the music of other composers are examined. As a result, the analysis of the cycle enables the author to draw a conclusion about the distinguishing characteristics of the style of Mikael Tariverdiev, who skillfully combines the features of different genres in his music.

Ключевые слова: М. Таривердиев, У. Шекспир, сонет, фильм, И. С. Бах, Ф. Лей

Keywords: M. Tariverdiev, W. Shakespeare, sonnet, film, J. S. Bach, F. Lai

Во второй половине XX века значительное место в общественной жизни заняла медиаиндустрия. Это было связано в первую очередь с техническим прогрессом. Особую роль играла музыка, разнообразная по количеству и функциям. В связи с этим возникло множество медийных жанров, таких как «музыка на радио и телевидении; звуковая составляющая рекламных коммуникаций; эстетика видеоклипа» [4, с. 17] и др. Отдельно стоит упомянуть кино. Вопрос взаимодействия изобразительного и музыкального ряда возник ещё в начале XX века, «в момент её [музыки] первого появления в кинозале в качестве звукового сопровождения немых кинолент» [1, с. 6]. С тех пор он не перестаёт быть актуальным.

Музыка – неотъемлемая часть кинофильма. Её роль значительная и многообразна: она может быть фоном, может дополнять действие, происходящее на экране, а может и комментировать, вступая с картинкой в диалог. В таких случаях музыкальные композиции существуют в тесной взаимосвязи с фильмом и не воспринимаются отдельно от него. Но нередко бывает так, что музыка начинает жить своей жизнью в качестве самостоятельного произведения, своей популярностью превосходя известность киноленты. Так произошло с сочинённой Микаэлом Таривердиевым музыкой к кинофильму «Адам женится на Еве». Сложившийся в результате работы цикл

вокальных миниатюр получил самостоятельное название – «Сонеты Шекспира».

На примере «Сонетов Шекспира» мы предполагаем рассмотреть музыку в тексте и контексте фильма, а также оценить её стилистику, играющую решающую роль в создании *message`a*.

Сам фильм был создан в 1980 году. Известно, что музыку Таривердиев написал до начала съемок, что как раз и объясняет, почему музыка оказалась такой самодостаточной. О процессе сочинения цикла писала Вера Таривердиева, также отмечая цельность замысла: «Сонеты писались им по ходу того, как он выбирал нужные тексты. Стремительно, как будто проявлял фотографию с уже готового негатива. Стихи отбирались не циклом, а как-то “выуживались” по очереди один за другим. Тем не менее, они сложились в поразительный по цельности цикл, со своим внутренним сюжетом, драматургией – как поэтической, так и музыкальной»³ [2, с. 238].

Режиссёр фильма, Виктор Титов, тоже отреагировал на своеобразие и обаяние этой музыки. По его словам, черновая запись фонограммы так сильно влияла на игру актёров, что было решено включить самого композитора в кадр, так как «музыка оказалась столь авторской, а данное исполнение настолько привязанным к материалу, что именно эту, самую первую, черновую запись было решено оставить в фильме, наложив на неё прозрачное звучание оркестра. В противном случае утерялась бы та искренность и первичность ощущения, которая в ней слышалась» [2, с. 238]. Результатом такого решения режиссёра стала уникальная художественная форма этой ленты, где эпизоды актёрской игры чередуются со звучанием музыки Таривердиева, который сидит за белым роялем и исполняет свои песни, тем самым комментируя и раскрывая мысли и чувства героев. «Никто другой не смог бы так органично войти в роль человека,

³ Возможно, супруга композитора имела в виду порядок звучания сонетов, в котором можно усмотреть закономерность: признание героев в любви друг к другу, дальнейшее разочарование с последующим возвращением тёплых отношений. Заметим, что такая концепция созвучна с сюжетом фильма.

который, останавливая действие, задавал бы зрителям вопросы от имени авторов, беседовал бы с ними умно, ненавязчиво, искренне» [2, с. 238], – так говорил Виктор Титов о присутствии Таривердиева в кадре. И такую же роль – роль собеседника и комментатора – берёт на себя музыка сонетов.

Цикл включает в себя восемь сонетов. Можно выделить разные тематические группы: сонеты «Люблю», «Я виноват», «Мешать соединенью двух сердец» соединяет мотив торжества возобновленной дружбы; «Пылающую голову рассвет» – воспевание достоинств друга; «Любовь слепа», «Сонет о покинутой любви» – посвящение смуглой возлюбленной; «Сонет о яблоке», «Увы, мой стих» – соперничество и ревность к другим поэтам.

Избранные композитором строки объединяются общим образом любви, являющейся главной идеей фильма. Таривердиев выбрал такие сонеты, в которых любовь показана с разных сторон: «Я виноват» – признание героя в пренебрежении светлым чувством («Скажи, что я уплатой пренебрёг / За всё добро, каким тебе обязан, / Что я забыл заветный твой порог, / С которым всеми узами я связан»), «Любовь слепа» – обман, разочарование («Правдивый свет мне заменила тьма, / И ложь меня объяла, как чума»), «Мешать соединенью двух сердец» – утверждение всепрощающей силы любви («Любовь не знает убыли и тлена, / Любовь – над бурей поднятый маяк, / Не меркнувший во мраке и тумане»).

Все сонеты были взяты в переводе Самуила Маршака, работавшего над этими текстами много лет. Его интерпретация считается наиболее авторитетной и близкой к оригиналу.

Сонеты звучат в фильме один раз – кроме одного. Открывающий цикл сонет «Люблю» встречается трижды, подчёркивая счастливые моменты (например, рассказ Адама и Евы об их знакомстве). Тем самым он становится как бы лейттемой всего фильма.

Многогранность образа любви обусловлена происходящими с главными героями ситуациями: то они с нежностью признаются друг другу в любви и

погружаются в воспоминания о первой встрече, то сомневаются в своём чувстве, то пытаются найти решение. Познакомимся немного с сюжетом фильма: пара молодых людей (Адам и Ева) приходят в здание суда, чтобы пожениться. Вместо церемонии бракосочетания над ними вершится суд, в ходе которого судьи пытаются выяснить истинную причину женитьбы. В процессе развития сюжета на суд приходят подруга Евы и её бывший возлюбленный, с которым Адам дерётся и чуть не оставляет Еву. Но в конце молодые люди понимают, как сильно друг друга любят.

Каков же саунд цикла? Как уже говорилось, музыка для Микаэла Таривердиева – не просто ряд, сопровождающий картинку. Она – способ вступить в диалог со слушателями. Этому служит стилистика цикла, необычная и запоминающаяся. Особым тоном поэтических текстов продиктован характер музыки, её «...интонация – ясная, стройная, сдержанная. Найденная Таривердиевым, она стала выражением чувств человека, умудрённого жизненным опытом, познавшего Любовь, верящего в Любовь, утвердившегося в бесконечных проявлениях Любви» [3, с. 171].

Характерной чертой опуса становится специфическое сочетание барочных и джазовых приёмов. Под пером композитора барокко и джаз ведут стилевую «беседу» между собой, органично вплетаясь в контекст.

Старинная музыка была близка Таривердиеву. И. С. Баха композитор считал своим музыкальным учителем. Поэтому неудивительно, что в музыке «Сонетов» приёмы барокко занимают важное место. Например, в отыгрыше шестого сонета «Мешать соединенью двух сердец» правая рука исполняет трели в мелодии (см. пример № 1).

Композитор не цитирует, а свободно распоряжается барочными фигурами, ненавязчиво погружая их в контекст современного музыкального языка.

К подобному приёму композитор обращается в отыгрыше заключительного сонета – «Увы, мой стих» (см. пример № 2).

Пример № 1

М. Таривердиев. «Мешать соединенью двух сердец», тт. 50–59

Музыкальный фрагмент, включающий вокальную партию и фортепиано. Вокальная партия начинается с ноты «-нец?» и продолжается: «Любовь не знает убыли и тлена!». Музыкальный текст начинается с такта 40. В фортепиано используются тремоло («trm») и динамический знак «p».

Пример № 2

М. Таривердиев. «Увы, мой стих», тт. 65–68

Музыкальный фрагмент, включающий вокальную партию и фортепиано. Вокальная партия начинается с ноты «но» и продолжается: «и о-но не блещет но.виз.ной.». Музыкальный текст начинается с такта 53. В фортепиано используется динамический знак «p».

В «Сонете о яблоке» Таривердиев подражает звучанию барочного оркестра (см. пример № 3).

Пример № 3

М. Таривердиев. «Сонет о яблоке», тт. 1–7

The musical score consists of three systems. The first system is a piano introduction in G major, 2/4 time, marked 'Allegretto' and 'mf'. It features a treble clef with a melodic line and a bass clef with a rhythmic accompaniment. The second system continues the piano introduction. The third system introduces a vocal line with the lyrics: 'Что ж, буду жить, при-ем-ля, как у. сло-вье,'. The piano accompaniment for this system is marked 'staccatissimo' and 'ritile'.

Говоря о современном музыкальном языке, мы имеем в виду не тот тональный язык с «эмансипированными» диссонансами, которым пользовались в своих диалогах с барокко Стравинский или Хиндемит, а совсем иной. В середине XX века возник стиль джаза, получивший название «cool» из-за характерного «холодного» звучания – негромкого, эстетски изысканного. Он оказался близким французской *chanson*, с которой его роднило

меланхолическое, порой ностальгическое настроение. В частности, такого рода меланхолия слышна и в музыке Франсиса Лея, чьё творчество стало известным примерно в одно время с Таривердиевым. Этих композиторов объединяет не только настроение, но и общие интонации, присутствующие и в «Сонетах Шекспира». Например, в партии фортепиано сонета «Любовь слепа» ритмическая фигура, аналогичная фигуре в «Solitude» Лея (см. пример № 4).

В проигрыше сонета «Увы, мой стих» – узнаются интонации темы из кинофильма «Love Story» (см. примеры № 5, 6).

Помимо этого, в «Сонетах» мы находим черты, характерные для языка *cool*-джаз: в «Любовь слепа» – «шагающий» бас (см. пример № 4); преодоление во всём цикле квадратности за счёт метрической свободы (см. примеры № 2–5).

Пример № 4

М. Таривердиев. «Любовь слепа», тт. 16–20

не видим мы то-го, что видно ясно. Я видел красоту, но каждый раз

Пример № 5

М. Таривердиев. «Увы, мой стих», тт. 38–41

The musical score for Example 5 consists of two systems of piano music. The first system contains two measures in 5/4 time, with the first measure marked *ff*. The second system contains two measures in 3/4 time. The notation includes various rhythmic values, slurs, and accents.

Пример № 6

Ф. Лей. Тема из к/ф «Love story», тт. 1–7

The musical score for Example 6 consists of two systems of piano music in common time. The first system is marked "Спокойно" and *p*, and contains three measures. The second system is marked "con Ped." and contains four measures. The score includes detailed fingerings for both hands and a dynamic marking of *p*.

Итак, «Сонеты Шекспира» показывают специфику стиля Микаэла Таривердиева. Мы видим, как тонко композитор соединяет черты барокко и джаза, с какой любовью привносит их в музыкальную ткань сочинения. Выбранные поэтические тексты убеждают нас в высоком вкусе Таривердиева, в его бережном отношении к слову. В результате музыка «Сонетов» «рисует»

картины отношений между людьми, где любовь окрашена не драмой, но меланхолией, подана с эстетским изяществом и погружена в изысканную игру стилей, намёком, обозначающим как вечность темы, так и возможность игры в её обрисовке.

Литература

1. Егорова Т. К. Музыка советского фильма: дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.02. М., 1998. 463 с. URL: <http://www.dslib.net/muz-iskusstvo/muzyka-sovetskogo-filma.html>.
2. Таривердиева В. Биография музыки. М.: Зебра Е, 2004. 415 с.
3. Цукер А. М. Микаэл Таривердиев. М.: Советский композитор, 1985. 306 с. URL: <https://www.twirpx.com/file/687575/>
4. Шак Т. Ф. Музыка в структуре медиатекста (на материале художественного и анимационного кино): автореф. дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.02. Ростов н/Д., 2010. 47 с. URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01004614837#?page=1>.

References

1. Egorova T. K. *Muzyka sovetskogo fil'ma: dis. ... d-ra iskusstvovedenija: 17.00.02* [Music in a Soviet film: Abstract of the Ph.D. thesis in Art History: 17.00.02]. Moscow, 1998. 463 p. URL: <http://www.dslib.net/muz-iskusstvo/muzyka-sovetskogo-filma.html>.
2. Tariverdieva V. *Biografija muzyki* [Biography of music]. Moscow: Zebra E, 2004. 415 p.
3. Cuker A. M. *Mikajel Tariverdiev* [Mikael Tariverdiev]. Moscow: Sovetskiĭ kompozitor, 1985. 306 p. URL: <https://www.twirpx.com/file/687575/>
4. Shak T. F. *Muzyka v strukture mediateksta (na materiale hudozhestvennogo i animacionnogo kino): avtoref. dis. ... d-ra iskusstvovedenija: 17.00.02* [Music in the structure of a media text (through the example of dramatic and animated films): Doctoral thesis of the D.Sc. in Art History: 17.00.02. Rostov-on-Don]. Rostov n/D., 2010. 47 p. URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01004614837#?page=1>.