

ПРИНЦИПЫ ПОСТМИНИМАЛИЗМА В КИНОМУЗЫКЕ ЛЮДОВИКО ЭЙНАУДИ НА ПРИМЕРЕ САУНДТРЕКА К ФИЛЬМУ «1+1» («НЕПРИКАСАЕМЫЕ»)

Бунтова Ю.В., студентка ФГОУ ВО «Петрозаводская Государственная консерватория им. А.К. Глазунова» (85031, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16),
e-mail: buntova-yulia@rambler.ru

PRINCIPLES OF POSTMINIMALISM IN LUDOVICO EINAUDI'S FILM SCORES. STUDY OF SOUNDTRACK TO FILM «INTOUCHABLE»

Buntova Y.V., student of Petrozavodsk State Glazunov Conservatory
Russia, Republic of Karelia, 185031, Leningradskaya St., 16, Petrozavodsk, e-mail: buntova-yulia@rambler.ru.

Людовико Эйнауди (р. 1955) – итальянский композитор, пианист, ставший одним из самых востребованных современных композиторов киномузыки. На его счету уже 16 альбомов, сочетающих музыку различных стилевых направлений, а также, ставших сейчас знаменитыми, саундтреков. Эйнауди родился в Турине, а проходил обучение в миланской Консерватории им. Дж. Верди. В 1982 году он получил диплом и продолжил совершенствовать свои навыки у Лучано Берио [6].

Людовико Эйнауди известен на сегодняшний день, в первую очередь, как автор киномузыки. Он написал композиции к более, чем 20 фильмам, трейлерам и сериалам, среди которых наиболее выдающимся является «1+1» (или «Неприкасаемые») 2011г., режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано. Среди наград за саундтреки композитор удостоился премии: Grolla d'Oro, Echo Klassik, Avignon Film Festival. Саундтрек фильма «Luce dei miei occhi» (2002) был назван лучшим саундтреком года, а также Эйнауди получил награду за лучшую партитуру к этому фильму. Также, 26 мая 2005 года композитор был Награждён степенью Офицер Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Актуальность – на данный момент научно-исследовательская сфера не уделяла внимание творчеству Людовико Эйнауди, и та немногочисленная часть материалов, существующих о нем, доступна на его официальном сайте на итальянском языке.

Современные академические исполнители уделяют большое внимание классической музыке и реже обращаются к произведениям композиторов XX и XXI веков. Еще Адорно в книге «Избранное: Социология музыки» выделяет несколько типов слушателей, в соответствии с восприятием ими различных музыкальных стилистик. Самым многочисленным типом среди них является круг людей, воспринимающий музыку, как развлечение чему способствовали развитие массового телевидения, радио и кино [1]. Из этого следует, что на слушателя современного требуется несколько иной принцип воздействия, так как эмоциональный спектр человека также меняется в ногу со временем.

Интерес исследователей в области изучения музыки к фильмам появился в России совсем недавно, примерно с 90х годов XX века. При этом в США и Европе обратили внимание на это поле деятельности композиторов гораздо раньше [3].

Объектом исследования является творчество Эйнауди, а **предметом** – музыкальное оформление французского фильма режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано «1+1» (или

«Неприкасаемые»), 2011 года, главным из которого представляет себя музыка итальянского композитора Людовико Эйнауди. Мы выбираем именно этот фильм для нашего исследования, так как он является показательным и значимым для творчества композитора, а также был удостоен номинации на премиях Золотой глобус и ВАФТА. Также, фильм номинировался на «Оскара» в 2012 году, но не вошел в шорт-лист. Мы подробно рассмотрим основную тему (саундтрек) «Fly», а также обратим внимание на остальной музыкальный материал, который используется в фильме.

Цель исследования – это привлечение внимания к композиторской деятельности Эйнауди, а также исполнителей, готовых привнести новую музыку в концертные залы. Лишь с недавних пор представители российской академической музыки начали проявлять интерес к музыке из фильмов. В связи с этим появляются концертные программы из киномузыки, а также переложения саундтреков для оркестра. Например, 21 мая 2016 г. состоялся концерт «Шедевры мировой киномузыки» в Москве в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в рамках программы «Ночь в соборе».

Однако до сих пор такая музыка – это редкое явление на сцене, так как исполнители чаще останавливают свой выбор на более устойчивом в классическом понимании музыкальном репертуаре. Мы находим, что нужно уделять больше внимания как научного, так и исполнительского к такой отрасли композиторской деятельности, как киномузыка.

Практическая значимость – саундтреки в стиле постминимализм, как правило, обладают приемлемой технической сложностью для начинающих музыкантов. Это делает возможным исполнение такой музыки учащимися, а также обращение внимания на свежий и интересный материал для подбора репертуара педагогов. В старших классах дети, как правило, уже имеют минимально-необходимый запас навыков, чтобы исполнять такую музыку. Это нисколько не вытесняет классический, базовый репертуар, а скорее может разнообразить его и познакомить ученика с чем-то новым.

На сегодняшний день часто встречаются уже взрослые люди, которые хотели бы научиться любительскому исполнению на каком-нибудь музыкальном инструменте. Как правило, в этой ситуации очень сложно подобрать репертуар музыки технически не сложной, но интересной для обучающегося. Мы находим, что музыка постминимализма, в том числе и Людовико Эйнауди, многим подходит в этой ситуации.

Особенности творчества:

Эйнауди является продолжателем идей минимализма, получившего большую популярность в США и Европе в 1960е-1980е года. В то время у истоков направления стояли такие композиторы, как Ламонт Янг, Филип Гласс, Стив Райх, Терри Райли. На сегодняшний день стиль невероятно популярен в композиторской среде и массовой культуре. С 1970х создается целый блок постминималистов, среди которых Майкл Найман, Макс Рихтер, Зак Хемсей и др.

Как пишет А.Е. Кром в автореферате ««Классическая фаза» американского музыкального минимализма» постминимализм вошел в сферу искусствознания с 1970-х годов, характеризуя собой стиль, основанный на диатонике, консонантных звучаниях, четких ритмических рисунках, медитативности и работе с репетитивной техникой. В отличие от минимализма для стиля характерны большая свобода изложения, взаимодействие с другими стилями и техниками, внимание к гармонической красочности и возвращение к традиционным европейским принципам формообразования [2].

Первоначальная минималистская структура музыкальной ткани – паттерн (в переводе «модель») [4]. Если в истоках развития минимализма паттерн представлял собой небольшую единицу музыкальной фактуры, то в постминимализме его масштабы увеличиваются. В композициях Эйнауди показ паттерна, как правило, представляет собой законченный период.

Мелодия, как правило, простая, запоминающаяся, в музыке присутствует потенциальная «открытость» композиции, что очень хорошо вписывается в контекст киномузыки. Примерами могут послужить знаменитые саундтреки Майкла Наймана к фильму «Пианино» «The heart asks pleasure first», Яна Тирсена к «Амели». Музыка хорошо ритмизованна, а для удержания формы и развития композиторы часто прибегают к методам варьирования. Эти приемы использовали Ханс Циммер в своём саундтреке к фильму «Перл Харбор», Макс Рихтер в саундтреке к сериалу «Оставленные». При этом музыка постепенно обрастает опять-таки минимальной оркестровкой, где каждая из партий не перегружена фактурой. В композициях используется прием аддитивность, и при этом создается нужная автору атмосфера.

Людовико Эйнауди приобрел большую популярность в 1990х-2000х годах, как в академических кругах, так и у массовых слушателей. Характерная черта многих его композиций заключается в том, что композитор прибегает к экономии средств выразительности, при этом музыка проста и понятна для людей широкой аудитории, не имеющей профессионального музыкального образования.

Пример постминимализма в творчестве Людовико Эйнауди:

Творческое наследие Эйнауди не ограничивается одной только киномузыкой. Композитор использует такие же принципы и стилевые особенности во многих других своих произведениях.

Например, «Primavera» из альбома «Divenire» (2006г.) – одна из самых известных композиций Эйнауди, написанная для фортепиано с оркестром. До 90 такта музыка представляет собой вариации на фортепианный лаконичный паттерн, где зачастую происходят незначительные изменения.

Художественный образ и атмосферу музыки создают немногословная поддержка струнных, выступающих в качестве фона-аккомпанемента. С 90го по 130 такты фортепиано и струнные меняются ролями, где последние создают эффект тревожного и волнительного эпизода. В заключении звучит фортепианная тема, построенная на секвенции и подчиненная ритму первоначального материала.

Музыкальные особенности фильма «1+1» (или «Неприкасаемые»). Разбор саундтрека «Fly»:

Прежде, чем мы рассмотрим первую тему, хотелось бы отметить, что фильм, как сюжет, так и музыка, построен по принципу яркого контраста. Два главных героя, совершенно противоположные люди из разных слоев общества, с разными ценностями, образованием и взглядами. Один из них аристократ-инвалид Филипп, прикованный жизненными обстоятельствами к креслу и нуждающийся в постоянном помощнике. Второй – чернокожий эмигрант из Сенегала, нуждающийся в пособии по безработице. Филипп нанимает именно его к себе на работу, так как только такой человек не будет выражать к нему жалость и обретает в нем настоящего друга.

В сюжете показаны кардинально различные условия жизни героев, которые влекут за собой противоположные черты поведения. Фильм основан на реальных событиях, где контрасты превращаются в сарказм и порой черный юмор, а жанр совмещает в себе драму, комедию и биографию. Музыкальное оформление служит поддержанием идеи и хранит в себе самые различные сочинения от Антонио Вивальди до Джоржа Бенсона.

Отметим, что в фильме используется система лейтмотивов. Этот прием хорошо представлен в современном кинематографе, например, в таких фильмах, как «Властелин колец», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», «Звездные войны». Рычков К.Н. в автореферате «Музыка в современном коммерческом кинематографе США: проблемы истории и теории» обращает внимание на то, что эти традиции идут еще от Р.Вагнера [3, с. 5].

В самом начале фильма звучит фортепианная композиция «Fly», cis-moll, она же будет завершать фильм. Режиссеры выстроили композицию так, что начало является эпизодом из финала, представляя собой некую арку, обрамляющую общую драматургию. В этом эпизоде два главных героя находятся в пути. Эйнауди превосходно передает в музыке эффект движения, создающийся за счет ритма в партии фортепиано и длинных линий фона струнных.

Пример 1:

♩ = 112 Andante con moto
Piano sample (continue throughout)

Фортепианная партия подчинена строгому ритму, преимущественно пунктирному и триолей. Пунктирный ритм (с 5 по 28 такты и с 65 по 72) в правой руке звучит вместе синкопированным басом левой. Тема квадратна, в композиции используется узкий диапазон, одинаковое ритмическое построение и репетитивность. В следующем разделе (с 29 по 64 такты) тема переходит в триольный ритм, придавая музыке большую стремительность и волнение. В обоих разделах партия правой руки представляет собой скрытое двухголосие, где тема имеет небольшой диапазон и все ее передвижения и развитие происходят по

соседним звукам тональности, буквально поступенно. Этот же эпизод проходит с 73 такта и завершает композицию.

Разбор «Una Mattina»:

Вторая тема Эйнауди «Una Mattina» (итал. «Однажды утром»), a-moll проходит в фильме четыре раза и, как правило, в сочетании в переломными моментами сюжета. Эта тема несет в себе мажорные интонации, композитор использует частое чередование тоники, VI и VII натуральной ступени в гармонии. В музыке появляется надежда, о которой еще даже не может подозревать герой, а также жизненные моменты, которые хочется запомнить. Композиция в конце не разрешается в тонику и остается неустойчивая ступень на фермате, как символ продолжения жизни и истории главных героев.

Наиболее ярко музыка себя проявляет в самом последнем эпизоде фильма, когда тема символизирует то, что у обоих героев постепенно налаживается жизнь. Режиссеры использовали прием, где перед финальными титрами показаны реальные люди, прототипы и биографию которых взяли на основу создания персонажей.

Первый раздел композиции «Una Mattina» (12 тактов) – это показ паттерна, где фактура хорошо ритмизованна и является своеобразным «ядром», из которого далее будет происходить развитие. Обратим внимание на то, что каждая гармония занимает в своем звучании целый такт. Это создает эффект ожидания в достаточно статичном первом разделе, и смена гармонии является в данной ситуации целым событием, создающим атмосферу всей композиции.

Пример 2:

The image displays three systems of musical notation for piano accompaniment. The first system is marked with a tempo of $\text{♩} = 80$ *leggero* and a dynamic of *p*. The second system is marked with a dynamic of *sim.* The notation consists of a treble and bass clef with a 4/4 time signature. The music features a rhythmic pattern of eighth notes and quarter notes, with a fermata at the end of the first system.

С 13 по 20 такты звучит второй раздел, основанный на материале первого, но с появлением мелодии, ритмическое строение которой достаточно импровизационно. Этот же раздел появится еще раз с 37 по 44 такты, где начнет приобретать черты припева. С 21-36 такты и 45-51 используется фактура из первого раздела, но с новым гармоническим направлением.

Главный принцип развития композиции – вариантный. В продолжении фактура уплотняется удвоениями мелодии в интервалы или аккорды, а для разделения эпизодов композитор использует ферматы.

Цитатный материал фильма:

Помимо двух главных тем Людовико Эйнауди, рассмотренных нами выше, в фильме используются и другие его композиции: «Writing Poems», «L'Origine Nascosta» и «Cache-Cache». Музыка также построена на принципах постминимализма и служит в фильме поддержанием эмоциональной наполненности сюжетной линии.

Постминимализм Эйнауди в некоторой степени уравнивает между собой контраст двух главных героев и музыку их характеризующих. Для одного режиссеры использовали лучшие образцы классической музыки, например: Ф.Шопен, ноктюрн ор. 9, №1, b-moll; Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля»; А.Вивальди, «Времена года», «Лето»; Ф.Шуберт «Ave Maria». Отметим, что в современном кинематографе, использование акадеической музыки, как правило, дает установку элитарности, интеллекта и избранности.

А для характеристики другого персонажа берут музыку массовой культуры: Джордж Бенсон «The Ghetto», Нина Симон «Feeling Good», Earth, Wind & Fire «September».

Сочетание музыкального оформления и фильма:

Рассматривая фильм в целом, хотелось бы отметить положительные впечатления после просмотра, фильм показывает разные стороны жизни человека, где нет четких границ между добром и злом, равно как не существует только плохого, или только хорошего человека. Также, упомянем отличную работу актеров Франсуа Клузе и Омара Си, замечательно справившихся со своими ролями. Музыка Эйнауди в фильме связывает воедино некоторые эпизоды, а также объединяет фильм в целом. Музыка прекрасно подобрана к сюжету и расширяет эмоциональный эффект картины.

Заключение:

Из всего творческого наследия киномузыки Эйнауди фильм «1+1» является одним из самых популярных в России, так как большее количество фильмом с участием композитора на итальянском языке и не выходили в российский прокат. Из современных кинолент с музыкой Эйнауди стоит отметить «Я все еще здесь» (2010), «Дж. Эдгар» (2012), «Самба» (2014), «Искатель воды» (2014) и др. Помимо принципов постминимализма Эйнауди использует в своей музыке смешение стилей. В композициях слышны влияния восточной культуры, неоклассицизма, поп, рок и электронной музыки. Композитор экспериментирует, следуя в ногу со временем, а также уделяет большое внимание исполнительской деятельности, концертируя по всему миру [6].

Список использованных источников и литературы:

1. Адорно Т. Избранное: Социология музыки / пер. с нем. М. И. Левина, А. В. Михайлов. – 3-е изд. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2015.
2. Кром А.Е. «Классическая фаза» американского музыкального минимализма: автореф. дис. ... док. иск.: 17.00.02 / Кром Анна Евгеньевна. – Саратов, 2011.

3. Рычков К.Н. Музыка в современном коммерческом кинематографе США: проблемы истории и теории: автореф. дис. ... канд. иск.: 17.00.02 / Рычков Константин Николаевич. – М., 2013.
4. Теория современной композиции: Учебное пособие / отв. ред. В.С. Ценова – М.: Музыка, 2005.
5. Чернышов А.В. Медиамузыка: основы теории, практика и история: автореф. дис. ... док. иск.: 17.00.02 / Чернышов Александр Валерьевич. – М., 2013.
6. Ludovico Einaudi. – [Б. м.], 2013. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ludovicoeinaudi.com/?page_id=12