Иванец Алла Михайловна

преподаватель Новомосковского музыкального колледжа имени М. И. Глинки

Тема: "Русские традиции в зарубежных саундтреках на примере темы Лары из музыки к кинофильму «Доктор Живаго»"

Начиная с 30-х годов 20-го столетия зарубежные режиссеры регулярно обращаются к русским литературным и историческим сюжетам. Особой популярностью пользуются романы Льва Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина» и произведения Ф.М.Достоевского. Кроме того, были экранизированы произведения А.С. Пушкина, А.П.Чехова, Н.С.Лескова, М.А.Булгакова. Любая серьезная режиссерская работа требует использования музыки, как одного из важных выразительных средств. В тех случаях, когда режиссеры обращаются к «русской теме», музыка становится средством создания национального колорита и особой «русской атмосферы». Приведу несколько примеров обращения к русским традициям в зарубежных саундтреках.

Фильм «Анна Каренина» 1935 г., режиссер Кларенс Браун, композитор Герберт Стотхарт. В первой сцене фильма используется музыка марша Преображенского полка и русская народная песня «Во кузнице».

Фильм «Война и мир» 1956 г., режиссер Кинг Видор, композитор Нино Рота. В прелюдии композитор использует русские народные инструменты, в нескольких сценах фильма – музыку гимна «Боже, Царя храни». В сцене встречи Наташи с умирающим Андреем Волконским звучит романс «Новгородская роза», выдержанный в стиле русской народной песни.

Фильм «Онегин» 1999 г., режиссер Марта Файнс, композитор Магнус Файнс. Тема Онегина выдержана в духе вальса «На сопках Манжурии». Используется музыка М.И. Глинки «Вальс-фантазия».

Фильм «Доктор Живаго» 2002 г., режиссер Джакомо Кампиотти, композитор Людовико Эйнауди. В фильме использованы русские народные песни, колыбельная песня «Серенький волчок» и «Тебе поем» из Литургии П. Г. Чеснокова.

Фильм «Анна Каренина» 2012 г., режиссер Джо Райт, музыка Дарио Марианелли. В вальс Анны композитор в ритм танца умело вплетает мелодию русской народной песни «Во поле береза стояла».

Эти несколько примеров дают нам некоторое представление о том, какими приемами пользуются авторы музыки к фильмам на русские литературные сюжеты для создания «русской атмосферы» в картине. Это – прямое цитирование русских народных песен, классической музыки, церковных песнопений, использование русских народных инструментов, а также приемов стилизации.

Все выше приведенные приемы в полной мере использовал французский композитор **Морис Алексис Жарр** – автор музыки к кинофильму **«Доктор Живаго» 1965 г**., по мотивам романа советского поэта и писателя Б. Л. Пастернака, поставленному британским режиссером Дэвидом Лином. События фильма охватывают почти полувековой период истории: c конца XIX века до Великой Отечественной войны. Главной идеей Б. Л. Пастернака стала мысль о том, что «<…> не человек служит эпохе, а напротив-эпоха развертывается так, чтобы человек осуществил себя с наибольшей выразительностью и свободой». Музыка к кинофильму была написана очень быстро, в течение шести недель, но это не повлияло на ее качество – уже в течение полувека она пользуется неизменной популярностью и живет своей независимой от фильма жизнью.

Композитор Морис Жарр стремился придать русский колорит музыкальному сопровождению фильма. Он использовал несколько цитат из русской музыки. Так, в «Увертюре» фильма звучит гимн «Боже, Царя храни». Кроме того, заимствованы также: песнопение Панихиды «Со святыми упокой» (в сцене похорон матери Юрия), мелодия песни «Вечерний звон», «Прелюдия соль-минор № 5 С. Рахманинова. Кроме того, композитор использовал звучание народных инструментов – балалаек. Для осуществления идеи звучания балалаек Жарру пришлось съездить в Православную церковь в Лос-Анджелесе и найти специалистов по игре на балалайке. В кинофильме «Тему Лары» композитор поручил исполнять балалайкам как узнаваемому музыкально-тембровому символу России. Такой ход не был случайностью: один из литературоведов сравнил образ главной героини фильма Лары с образом России мятущейся, как бы не приспособленной к жизни и в то же время проворной в своих делах, с любящим горячим сердцем.

Центральным лирико-драматическим образом романа Пастернака является образ Лары, возлюбленной главного героя Юрия Живаго. В музыкальном оформлении кинофильма М. А. Жарром этот образ лирический: персонифицированная тема названа «Тема Лары», она фактически стала лейттемой героини. Композитор не предполагал гигантского масштаба образа героини, он говорит о ней языком любви и нежности, то есть кантилены. После выхода фильма музыка М. А. Жарра получила всемирное признание и любовь. Несколько позже на «Тему Лары» австралийцем Джоффом Смэком, американцем, поэтом и издателем Полом Фрэнсисом Уэбстером были написан текст и песня Somewhere me love/ «Где-то моя любовь», которая стала жить новой, уже самостоятельной жизнью. В 1967 году Рэй Конифф записал «Тему Лары» как песню и получил премию «Грэмми» в номинации «Исполнение поп-композиции с хором». Песня «Somewhere, My Love» приобрела широкую известность, неоднократно записывалась. Её исполняли чехословацкие певцы Карел Готт и Милан Хладил, благодаря которым музыка попала к советской аудитории. В 1988 году эта песня выиграла премию «Выбор народа» в номинации «Любимая музыка всех времён».

Музыка Мориса Алексиса Жарра к кинофильму «Доктор Живаго» получила признание критики и аудитории, в особенности «Тема Лары», ставшая самостоятельно известной. За эту работу в 1965 году Морис Жарр во второй раз был удостоин премии «Оскар» американской киноакадемии. Саундтрек к фильму был выпущен в виде альбома в январе 1966 года, и до конца 1967 года было продано более двух миллионов его экземпляров.

В 2005 году А. А. Цыганков создал транскрипцию на эту знаменитую «Тему Лары». Потрясающая своей глубиной и бесконечным дыханием кантиленная лирическая мелодия было переложена для домры с фортепиано. Пьеса усложнена композитором не только за счет темпа (помечено «в темпе медленного вальса»), но и терцового удвоения самой мелодики и октавных флажолетов в партии домры. Роскошные одиночные и двойные glissando в восходящем и нисходящем движении на *p* (пиано) с нарастанием и убыванием динамики служат украшением вариантного развития мелодии и углубляют ее смысловую нагрузку. Эффект «истаивания» звука, который применяет в транскрипции А. А. Цыганкова, возвращает память искушенного слушателя к близкому приему, широко использованному М. А. Балакиревым.

«Тема Лары» вполне русская по духу, хоть и не является цитатой. Композитор М. Жарр, работая над музыкой к кинофильму, находился под огромнным влиянием от творчества русских композиторов П.И. Чайковского, Н.А.Римского – Корсакова.