

МУЗЫКА В МИРЕ ИСКУССТВ

MUSIC IN THE WORLD OF ARTS

УДК 78.04

DOI: 10.52469/20764766_2022_01_32

Т. Ф. ШАК

Краснодарский государственный институт культуры

ОБРАЗ «ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА» В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНО: МУЗЫКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье на материале анализа двух фильмов: «Полеты во сне и наяву» (Киностудия им. А. Довженко, 1982, реж. Р. Балаян, комп. В. Храпачев) и «Географ глобус пропил» («Мармот фильм», 2013, реж. А. Велединский, комп. А. Зубарев) – определяется роль музыкального компонента в создании образа «лишнего человека», запечатленного в главных героях фильмов – Сергее Макарове (О. Янковский) и Викторе Служкине (К. Хабенский), положительных и отрицательных одновременно, сотканых из противоречий (образованность и скептицизм, порядочность и цинизм, житейская мудрость и душевная усталость), вобравших в себя типовые черты русских интеллигентов. Доказывается, что музыка в системе средств кинематографической выразительности становится важным фактором характеристики, складывающейся, с одной стороны, из специально написанных к фильмам сквозных лейттем, таких как тема тоски и бравады («Полеты во сне и наяву»), внутреннего мира, размышления, реальности («Географ глобус пропил»), а с другой, – из песенных цитат: «Я свободен» (муз. В. Кипелова, сл. М. Пушкиной), «Владимирский централ» (М. Круг), «Разноцветные яр-

марки» (Я. Лясковский), «Strangers in the Night» (Б. Кемпферт), русской народной песни «Летел голубь». Анализируются кульминации фильмов, выстроенные с использованием музыкального компонента (взаимодействие нескольких тем или подтекстовая функция музыки, основанная на контрасте визуального и звукового), что позволяет говорить о наличии музыкальной драматургии как части драматургии медиатекста. Выявляется наличие между фильмами прямых отсылок, визуальных, смысловых и музыкальных цитат, а также общность жанровой специфики как психологических драм и философских притч. Раскрытие важных социальных проблем и формирование нового типа героя позволяют отнести данные фильмы к категории культовых, в том числе и за счет музыки, поскольку в силу своей специфики – опосредованного воздействия на подсознание зрителей – она формирует определенное эмоциональное отношение к героям и проблематике в целом.

Ключевые слова: психологическая драма, музыкальный тематизм, персонаж, лейттема, музыкальная драматургия, кульминация.

Для цитирования: Шак Т. Ф. Образ «лишнего человека» в отечественном кино: музыковедческий аспект // Южно-Российский музыкальный альманах. 2022. № 1. С. 32–40.
DOI: 10.52469/20764766_2022_01_32

T. SHAK

Krasnodar State Institute of Culture

**THE IMAGE OF AN «ODD MAN» IN RUSSIAN CINEMA:
MUSICOLOGICAL ASPECT**

In the article, based on the analysis of two films «Flying in a dream and in reality» (A. Dovzhenko Film Studio, 1982, dir. R. Balayan, composer V. Khrapachev) and «The Geographer Drank His Globe Away» («Marmot film», 2013, dir. A. Veledinsky, composer A. Zubarev), the author determines the role of music in creation of the figure of an «odd man», realized in the main characters of the films – Sergey Makarov (O. Yankovsky) and Viktor Sluzhkin (K. Khabensky), positive and negative at the same time, woven from contradictions (education and skepticism, decency and cynicism, worldly wisdom and spiritual fatigue), which absorbed the typical features of Russian intellectuals. It is proved that music, in the system of cinematic means of expressiveness, becomes an important factor of characterization, which consists of leitmotifs, specially written for films: the themes of «Longing» and «Bravado» («Flights...») of «Inner World», «Reflections», «Reality» («The geographer drank his globe away») and song quotes – «I am free» (music by V. Kipelov, lyrics by M. Pushkina), «Vladimir Central» (M. Krug), «Colorful fairs» (Y. Lyaskovskiy),

«Strangers in the Night» (B. Kaempfert), Russian folk song «The Dove Flew». The climaxes of films made with the use of music (the interaction of several themes or the subtext function of music based on the contrast of visual and audio components) are analyzed, what allows us to speak about the presence of musical dramaturgy as part of the dramaturgy of a media text. The author identifies that between the films there are direct references, visual, semantic and musical quotations, as well as the commonality of the genre specificity of the films (psychological dramas and philosophical parables). The disclosure of important social issues and the formation of a new type of hero make it possible to classify these films as cult films, and music is one of the reasons for that, since, due to its specificity, it indirectly influences subconscious of the audience and forms a certain emotional attitude towards the characters and the main issue of the work.

Keywords: psychological drama, music themes, character, leit-timbre, musical dramaturgy, culmination.

For citation: Shak T. The image of an «odd man» in Russian cinema: musicological aspect // South-Russian Musical Anthology. 2022. No. 1. Pp. 32–40. DOI: 10.52469/20764766_2022_01_32

Социальная проблематика всегда занимала весомое место в отечественном кинематографе советского и постсоветского периода, порождая череду персонажей, возвращенных эпохой «оттепели» и репрезентирующих поколение «застоя» и «перестройки» 90-х годов XX века. Что их объединяет? Это представители творческой или технической интеллигенции, переживающие кризис среднего возраста (40-летие), не вписывающиеся и не способные вырваться из рамок «серой» повседневности, не находящие реализации своего интеллектуального и человеческого потенциала,

понимания окружающих и, вследствие этого, ведущие бестолковый образ жизни, граничащий с безразличием, скептицизмом, цинизмом, пассивностью, иногда асоциальным поведением. Это так называемые «лишние люди», родословная которых ведется еще от классических героев А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Гончарова, И. Тургенева [1]. Актеры, воплощающие этих героев на экране, также стали своеобразными символами своего поколения.

Приведенная далее таблица включает некоторые фильмы и персонажей, олицетворяющих исследуемый тип (см. Таблицу 1).

Перечень фильмов¹

Название фильма	Студия, год создания	Режиссер, композитор	Главный герой	Актер – создатель образа
«Отпуск в сентябре»	Ленфильм, 1979	Реж. В. Мельников	Виктор Зилов, инженер ЦБТИ	О. Даль
«Осенний марафон»	Мосфильм, 1979	Реж. Г. Данелия, комп. А. Петров	Андрей Бузыкин, переводчик	О. Басилашвили
«Полеты во сне и наяву»	Киностудия им. А. Довженко, 1982	Реж. Р. Балаян, комп. В. Храпачев	Сергей Макаров, инженер архитектурного бюро	О. Янковский
«Макаров»	Свердловская киностудия, 1993	Реж. В. Хотиненко, комп. А. Пантыкин	Александр Макаров, поэт	С. Маковецкий
«Географ глобус пропил»	Мармот фильм, 2013	Реж. А. Велединский, комп. А. Зубарев	Виктор Служкин, бывший научный сотрудник, ныне учитель географии	К. Хабенский

Цель данной статьи – проанализировать роль музыкального компонента в создании образа главного героя, так называемого «лишнего человека». При этом акцент будет сделан на двух фильмах: «Полеты во сне и наяву» (Киностудия им. А. Довженко, 1982, реж. Р. Балаян, комп. В. Храпачев) и «Географ глобус пропил» (Мармот фильм, 2013, реж. А. Велединский, комп. А. Зубарев). Выбор указанных кинолент обусловлен не столько вкусовыми предпочтениями автора статьи, сколько наличием между данными фильмами прямых отсылок, визуальных, смысловых, музыкальных цитат и общности жанровой специфики как психологических драм и философских притч.

Отметим, что проблема межтекстовых взаимодействий, связанных с визуальным, вербальным, музыкальным цитированием, актуальна для музыковедческих работ, посвященных как автономной [3], так и прикладной музыке [4; 5; 6].

В основе фильма «Полеты во сне и наяву» – три дня из жизни Сергея Макарова (О. Янковский), инженера архитектурного бюро. Накануне сорокалетия герой пытается переосмыслить свою жизнь. При внешнем благополучии (наличие семьи, работы, квартиры, машины, хотя и взятой по доверенности, молодой возлюбленной, понимающей подруги) главный герой – глубоко несчастный человек, не видящий смысла жизни, поскольку жену он не любит, работу ненавидит, любовница слишком молода и глупа, а советы близкого друга только обостряют внутренний конфликт персонажа. Разлад с самим собой приводит к необдуманным поступкам, едкой иронии, скрытой депрессии. Созданию образа рефлектирующего неудачника,

интеллигента-романтика, помимо тонкой игры О. Янковского, способствуют визуальные эффекты: осенние пейзажи грязного провинциального города, тип цветной съемки, по сути имитирующей черно-белую, и, конечно, музыкальный ряд, который состоит из цитат популярной музыки и авторских композиций В. Храпачева, созданных на аналоговом синтезаторе Synthi 100 фирмы EMS [7].

Музыкальная характеристика главного героя складывается из двух сквозных тем, которые условно можно назвать лейттемами тоски и бравады. Они отражают две противоречивые сущности натуры С. Макарова: внутреннюю трагическую неудовлетворенность, невосребованность при больших амбициях и внешнюю шутовскую браваду, чудаковатость.

Лейттема тоски открывает фильм и проходит в преембле, заменяющей традиционную увертюру-вступление (см. Пример 1).

Пример 1

В. Храпачев. «Полеты во сне и наяву»
Лейттема тоски

Медленный темп, минорный лад, начало с вершины-источника с последующим нисходящим движением, обилие поступенности, наличие выразительного скачка на малую сексту не в традиционном «тоническом» варианте (V–I ступени), а в «субдоминантовом» (I–VI ступени) вызывают ассоциации с русской лирической песней. Характерный тембр синтезатора с использованием приема вибрато (modulation) придает теме характер уныния – это внутренний голос героя, его скрытые чувства.

¹ По мнению кинокритиков, данные фильмы вошли в категорию наиболее кассовых в отечественном кинематографе [2].

Первое появление темы (00.00.02)² сопровождается сон Сергея, его метафорический полет, отраженный в названии фильма и вопросе жены: «Опять к матери летал?» (00.03.55). Следующие появления лейттемы, звучащие без изменения, иллюстрируют ненавистное отношение героя к работе в конструкторском бюро (00.03.55; 00.13.17), бессмысленные передвижения на автомобиле по городу с целью «убить время» (00.28.16; 00.34.09), так и не увенчавшуюся успехом дорогу к матери на поезде (00.46.48). На данной теме строится и кульминация-эпилог фильма (01.22.00). Отметим, что вибрато синтезатора, характерное для лейттемы тоски, будет взято на заметку и процитировано как своеобразный лейттема в фильме «Географ глобус пропил» в теме, семантика которой тоже может быть определена как тоска, неудовлетворенность.

Лейттема бравады представляет собой балльный вальс (см. Пример 2).

Пример 2

В. Храпачев. «Полеты во сне и наяву»
Лейттема бравады

Черты ироничности, сарказма создаются вальсовой формулой аккомпанемента, своей механичностью, напоминающей шарманку, а также типом мелодии с частым паузированием, но главное – манерой интонирования мелодии с нарочитой насмешкой и инструментовкой, необычной для жанра вальса: труба с сурдиной (мелодия), туба (аккомпанемент) и насмешливые пассажи домры (подголосок). Моменты появления темы следующие: сцена заигрывания Сергея с незнакомыми девушками (00.14.19; 00.28.56); сцена в телефонной будке, когда герой пытается позвонить Алисе и назначить свидание (00.54.24); сцена кривляния с дочкой на детской площадке (01.03.03); сцена дня рождения Сергея на природе (01.16.52) с кульминацией-эпилогом, когда герой, оставив гостей, бежит по полю с мальчишками, затем падает в стог сена и сворачивается в позу эмбриона (01.22.56). В заключительной сцене идет чередование двух лейттем: тоски, бравады и снова тоски. Фильм оканчивается «многозначием», открытым финалом.

Остановимся отдельно на воплощении идеи полета. Если в кульминации-источнике (преамбула фильма) полет связан со сном Сергея, то полеты наяву показаны метафорически через

² Здесь и далее указан хронометраж фильма.

визуальный ряд – через качели как символа несложившейся жизни. Это сцена на детской площадке – драматическая кульминация фильма, когда Сергей, покинув гостей, пришедших на его день рождения, катается на самодельных качелях под музыку знаменитого шлягера «Разноцветные ярмарки» (музыка Я. Ляковского на стихи Р. Улицкого из репертуара М. Родович в исполнении В. Леонтьева) и неожиданно прыгает в озеро (01.16.52). Возмущенные друзья начинают его искать, а Сергей спокойно наблюдает за этим процессом со стороны. Несоответствие зажигательной музыки и действий персонажа иллюстрирует трагический надрыв героя, обострение конфликта как внешнего (непонимание друзей), так и внутреннего (Сергей не находит успокоения и примирения с самим собой). На этой трагической ноте фильм оканчивается.

Для композиции кинокартины важна роль музыкальных цитат и аллюзий. Так, лейттема бравады иногда переходит в ироничный марш (00.54.56), отсылающий нас к музыке Н. Рота – маршу клоунов из фильма Ф. Феллини «Восемь с половиной». Помимо образно-интонационных параллелей, прослеживается совпадение и в инструментовке: ироничный аккомпанемент тубы, солирование деревянных духовых. Романс «Утро туманное» (муз. А. Абаза на ст. И. Тургенева) сопровождает диалоги Сергея с сослуживцами, когда он блефует, пытается ввести их в заблуждение. Лирическая мелодия романса выполняет роль смыслового контрапункта. Композиция «Strangers in the Night» (автор музыки Б. Кемпферт), звучащая в фильме в аранжировке В. Храпачева, выполняет роль эмоциональной характеристики Ларисы Юрьевны (00.56.43, 01.17.20) – бывшей возлюбленной Сергея. Песня А. Бабаджаняна «Свадьба» (01.00.51) проходит внутрикадрово в эпизоде уличной свадьбы, куда случайно попадает Сергей. Данный фрагмент создает контраст настроению героя, а появление популярной песни воспринимается как символ эпохи.

Таким образом, характеристика главного героя показана, в том числе, и посредством музыкального компонента. Это две авторские темы, отображающие внутреннюю тоску, одиночество и внешнюю браваду, а также цитатный материал, где внутрикадровое звучание песни «Разноцветные ярмарки» становится важным фактором создания лирико-драматической кульминации, олицетворяя полет героя наяву, но в никуда.

Рассмотрим музыкальную характеристику еще одного «лишнего человека» – Виктора Сергеевича Служкина из фильма «Географ глобус пропил». Картина снята по одноименному роману А. Иванова, однако авторы сценария пе-

ренесли события фильма из 90-х годов XX века в наше время, показав тем самым архетипичность персонажа и бесперспективность существования интеллигента во все времена. Образ Виктора Служкина напоминает черты характера и стиль жизни Сергея Макарова из «Полетов...». Лишившись работы в научно-исследовательском институте, от отчаяния, безденежья и невозможности содержать семью, Виктор идет работать в школу учителем географии, где его ждут новые испытания – хамство и разболтанность учеников, непонимание коллег. Ссоры с женой, случайные связи, встреча с другом детства, более успешным и приспособленным, обостряют пассивность, душевную усталость и надлом этого порядочного по сути человека.

Как и в «Полетах...», музыкальный ряд анализируемого фильма основан на авторских темах композитора А. Зубарева и разнообразных цитатах. В их числе песня «Я свободен» (муз. В. Кипелова, сл. М. Пушкиной), выполняющая в фильме роль вступления или, скорее, эпиграфа (эту песню исполняет в электричке уличный певец) и воспринимаемая как издевка (контролеры проверяют в электричке билеты и выгоняют Виктора как безбилетника), а также драматургически значимая народная песня «Летел голубь». Песенный материал в фильме этим не ограничивается: под внутрикадровое звучание песни М. Круга «Владимирский централ» (00.40.30) и под «Танец с саблями» А. Хачатуряна (00.43.50) Виктор отмечает с друзьями свое сорокалетие, а переинтонированный мотив песни «Я милого узнаю по походке» напевает сам главный герой в момент очередной ссоры с женой (00.06.45). Важную характеристичную и драматургическую функции выполняют вокальная композиция «Его же посадят» в исполнении десятиклассников (01.14.46; 01.23.45) и многократно читаемый под гитару рэп (01.18. 58; 01.39.30), автор которого – А. Прытков, исполнитель роли хулигана Градусова.

Конструктивно и сюжетно данный фильм делится на две части, которые условно можно назвать «Школа, дом, семья» и «Поход». Вокальные композиции А. Прыткова звучат именно во второй части, когда Виктор Сергеевич Служкин отправляется с группой десятиклассников в поход – опасный сплав – на плотках по реке. Песня «Его же посадят» как грозное напоминание учителю об ответственности за подростков открывает вторую часть фильма, а выразительный рэп на основе перевернутых текстов А. Пушкина, читаемый двоечником Градусовым и пьяным учителем в электричке, воспринимается как высшая точка цинизма и анархии (01.18.58).

Противоречивую натуру Виктора Сергеевича в фильме характеризуют несколько музыкальных тем. Первая из них звучит, когда герой приходит к директору школы устраиваться на работу. Как и в «Полетах...», данную мелодию можно назвать лейттемой внутреннего мира – лейттемой, которая, согласно классификации музыкального тематизма медиатекста [8], относится к категории «тема-тембр», поскольку индивидуальный облик таковой создается тембром варгана – «самозвучающего язычкового инструмента, распространенного у большинства народов мира. <...> При непрерывном колебании язычка получается постоянно слышимый основной тон (бурдон), а изменением артикуляции рта выделяются необходимые для исполнения мелодии тоны обертонового ряда» [9, стб. 665]. Тембр варгана, наложенный на гул синтезатора, и формирует лейттему. Отметим, что аналогичный шумовой эффект, созданный синтезатором, был использован и в фильме «Полеты...» в лейттеме тоски как основной характеристики персонажа. В следующей таблице показаны этапы проведения лейттемы в сочетании с вербально-сюжетным рядом (см. Таблицу 2).

Таблица 2

Этапы развития лейттемы внутреннего мира

№	Вербально-сюжетный ряд	Хронометраж	Сочетание с другими лейттемами	Смысл использования
1	Устраивается на работу в школу	00.05.39	Основной вариант темы	Состояние безразличия
2	Первый урок в школе. 10-А ворвался в класс	00.14.44	Основной вариант темы	Состояние отчаяния
3	На рыбалке с Будкиным	00.17.21	Визуальный лейтмотив воды и смятого письма	Философское размышление
4	Рассматривает фотографию, снятую на рыбалке	00.21.01	Визуальный лейтмотив воды и смятого письма	Философское размышление
5	Сплав по реке на плоту	01.21.15	Визуальный лейтмотив пиратского флага с глобусом	Любование природой; варган передает и национальный колорит, и единение учителя с учениками

6	Сплав по реке на плоту	01.32.50	Внутрикадровое звучание лейттемы	Размышления о смысле жизни
7		01.37.11		
8	Учитель рассказывает школьникам, как пройти порог	01.42.50	Тембры варгана и синтезатора соединяются с ритмичными ударами	Ученики увидели в Сергее Викторовиче настоящего наставника
9	Промокшие Виктор Сергеевич и Маша приходят в хижину	01.51.08	Звучит в сочетании с лирической темой	Учитель проявляет благородство по отношению к влюбленной в него Маше
10	Ребята самостоятельно проходят опасный порог, за ними с обрыва наблюдают Маша и Сергей	01.55.54	Развитие темы внутреннего мира	Состояние тревоги и гордости за своих учеников
11	Хулиган Градусов дарит учителю варган в знак уважения	02.00.00	Объединение нескольких тем фильма	Открытый финал фильма

Данная тема сопровождает Служкина на протяжении всего фильма, вследствие чего ее можно назвать темой-персонажем. Передавая внутреннее состояние героя, тема активизируется во второй части фильма, где происходит драматизация образа, и тема-тембр, следуя принципу многофункциональности музыкального тематизма медиатекста, из выразительной модулирует в изобразительную, передавая величие и национальный колорит края, где происходит действие киноленты, а также единение учителя с учениками. В связи с этим, тема из закадровой в первой части фильма переходит во внутрикадровую во второй. На варгане играют школьники, сплаваясь по реке, и именно этот инструмент Виктор Сергеевич получает в конце фильма в подарок от Градусова в знак примирения и признательности.

Вторую тему, характеризующую лирическую сторону природы Виктора Сергеевича, можно назвать лейттемой размышления. Это выразительная тема-мелодия песенного характера. Акцентирование III ступени минора, нисходящей секундовой интонации, выразительной сексты и вариантный принцип развертывания роднят ее с народными эпическими напевами (см. Пример 3).

Пример 3

А. Зубарев. «Географ глобус пропил»
Лейттема размышления

Анализируемая тема впервые звучит в кульминационный момент развития образа героя и всего фильма, когда, выйдя из душной квартиры, где отмечается его день рождения, Служкин бродит по заснеженному городу, приходит

на детскую площадку и, допив коньяк, начинает кататься на качелях. Данный эпизод можно считать цитатой из фильма «Полеты...», однако сопоставление музыкального контекста в указанных эпизодах – экспрессивный припев песни «Цветные ярмарки» в «Полетах...» и сдержанная лирико-эпическая мелодия у солирующей трубы в «Географе...» – придает образам различное эмоциональное наполнение.

Второе проведение лейттемы размышления связано с образом Маши – десятиклассницы, безнадежно влюбленной в своего учителя: Виктор Сергеевич, проверяя ее тетрадь, думает о девушке. Это лирическая кульминация фильма, показывающая поэтичность природы героя.

Лейттема реальности по своему смыслу аналогична лейттеме бравады из «Полетов...». Это характеристика походов главного героя. Быстрый темп, синкопированный ритм, принцип повтора, секвентный сдвиг в отдаленную тональность и тембровая подача (художественный свист) придают ей черты карикатурности, насмешки (см. Пример 4).

Пример 4

А. Зубарев. «Географ глобус пропил»
Лейттема реальности

Отсюда и этапы появления данной лейттемы: сцена экскурсии на затон, когда школьники, дурачась, постепенно расходятся (00.34.29); сцена возвращения домой, где герой получает пощечину от жены (00.48.40); сцена имитации самоубийства (01.11.41), когда пьяный Служкин засыпает в ванной, а разлитое вино принимают за кровь.

Важную драматургическую функцию в фильме выполняет цитата русской народной песни «Летел голубь»³ (см. Пример 5).

Пример 5

Русская народная песня
«Летел голубь»

Эта лирическая песня в иносказательной форме воссоздает сюжетный мотив фильма (влюбленность Маши в своего учителя) и отображает новые положительные грани характера Виктора Сергеевича: гуманность, порядочность, чувство ответственности.

*Летел голубь, летел сизой
Со голубицею,
Шел удалой молодец
С красной девицею.*

*Что не сизенькой голубчик –
Добрый молодец идет,
Что не сизая голубка –
Красна девица-душа.*

Песня «Летел голубь» появляется в кульминационные моменты фильма, что требует выявления всех кульминаций, созданных с участием звукового ряда фильма (см. Таблицу 3).

Таблица 3

Кульминации фильма «Географ глобус пропил»

№	Вид кульминации ⁴	Вербально-сюжетный ряд	Хронометраж	Средства создания
1	Лирическая	Виктор раскачивается на качелях	00.46.32	Лейттема размышления, в видео-ряде – отсылка к фильму «Полеты...»
2	Лирико-психологическая	Виктор проверяет тетради, находит работу Маши, думает о ней	01.13.12	Лейттема размышления, визуальный лейтмотив воды и тонущий в ней листок письма. Аллюзия аналогичного фрагмента из фильма «Полеты...»
3	Центральная лирико-психологическая кульминация фильма в «точке золотого сечения»	Ночь, на привале, школьники дурачатся, Градусов читает рэп под аккомпанемент варгана, Виктор Сергеевич и Маша выразительно смотрят друг на друга. Градусов понимает их взаимную симпатию	01.38.55	Сочетание трех музыкальных тем: рэпа, лейттемы внутреннего мира (варган, внутрикадрово) и р. н. п. «Летел голубь» (закадрово)
4	Психологическая	Учитель рассказывает школьникам, как нужно проходить порог. Перелом во взаимоотношениях учителя и учеников: они увидели его в новом свете	01.42.50	Развитие лейттемы внутреннего мира: варган, шумовые эффекты, динамизация
5	Драматическая	Виктор Сергеевич и Маша идут в деревню. Их объяснение, истерика Маши	01.47.01	Р. н. п. «Летел голубь», шум ветра и дождя
6	Драматическая	Виктор Сергеевич и Маша укрылись от дождя в деревне. Учитель борется с соблазном и проявляет благородство по отношению к Маше	01.51.09	Лейттема внутреннего мира (варган) в сочетании с лирическим романсом у гитары
7	Драматическая	Ученики самостоятельно проходят порог, взволнованные Маша и Виктор Сергеевич наблюдают за ними. Учитель испытывает чувство гордости	01.55.54	Развитие лейттемы внутреннего мира: варган, шумовые эффекты, динамизация
8	Кульминация-эпизод, разомкнутый финал	Все вернулось на круги своя. Виктор на своем балконе курит самокрутку и любуется рекой	02.00.10	Главный герой напевает песню «Летел голубь», которая переходит в лейттему реальности

³ Песня звучит в исполнении певицы Е. Фроловой.

⁴ Виды кульминаций определяются на основе классификации, представленной в статье Т. Шак (см.: [10]).

Из приведенной таблицы видно: все кульминации фильма проведены с использованием музыкального компонента, что позволяет говорить о наличии музыкальной драматургии как части драматургии медиатекста. При этом необходимо отметить, что вторая часть, «Поход», более динамична как по развитию сюжета, так и по расположению данных кульминаций.

Сравнивая два фильма и главных персонажей, отметим еще одну важную деталь, связанную с визуальными лейтмотивами в формировании концепции образов. Если для Сергея Макарова важна стихия воздуха, что отражено в идее полета и в самом названии фильма – «Полеты во сне и наяву», то для Виктора Служкина первостепенна стихия воды. Отсюда череда визуальных деталей, зафиксированных в видеоряде: стакан воды в момент беседы с директором школы (00.04.43); письмо, адресованное Будкину и выброшенное в реку (00.17.43); фотография с изображением воды, посланная Маше (01.13.29); сцена имитации самоубийства (01.12.12). Вся вторая часть фильма полностью связана с водной

стихией: это сплав на плоту по реке, преодоление порогов, проливной дождь по пути Виктора Сергеевича и Маши в деревню. Неоднократно мы видим главного героя на балконе квартиры, где он уединяется, чтобы созерцать реку. На этом основан и открытый финал фильма.

Итак, проанализированные фильмы можно отнести к категории культовых, поскольку они поднимают важные социальные проблемы и формируют новый тип героя. Это образ «лишнего человека» – положительного и отрицательного одновременно, вобравшего в себя типовые черты русского интеллигента, который «соткан» из противоречий. Отсюда образованность и скептицизм, порядочность и цинизм, житейская мудрость и душевная усталость. Музыка в системе средств кинематографической выразительности становится важным фактором характеристики таких персонажей, поскольку в силу своей специфики, воздействуя опосредованно на подсознание зрителей, она формирует определенное эмоциональное отношение к героям и проблеме в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Манн Ю. В. «Лишний человек» // Краткая литературная энциклопедия / гл. ред. А. А. Сурков. М.: Советская энциклопедия, 1967. Т. 4. С. 400–402.

2. Федоров А. В. Тысяча и один самый кассовый советский фильм: Мнения кинокритиков и зрителей. М.: Информация для всех, 2022. 1196 с.

3. Денисов А. В. Музыкальные цитаты: справочник. СПб.: Композитор, 2013. 214 с.

4. Шак Т. Ф. Музыкальная цитата в структуре медиатекста: направления анализа // Вестник АГУ. Серия «Филология и искусствоведение». 2010. Вып. 2. С. 217–224.

5. Шак Т. Ф. О смысловом многообразии цитат в музыке кино // В пространстве смыслов: текст и интертекст: материалы Междунар. науч. конф. Петрозаводск: Verso, 2016. С. 412–421.

6. Комарова А. А. Ценностные смыслы музыкальной классики и их трансформации в кине-

матографе XX–XXI веков (на примере музыки И. Брамса): автореф. дис. ... канд. иск. (17.00.02). Ростов н/Д, 2021. 33 с.

7. Смирнов А. И. В поисках потерянного звука: Экспериментальная звуковая культура России и СССР первой половины XX века. М.: GARAGE, 2020. 295 с.

8. Шак Т. Ф. Музыка в структуре медиатекста: На материале художественного и анимационного кино: моногр. Изд. 2-е, доп. СПб.: Лань – ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017. 384 с.

9. Галайская Р. Б. Варган // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / под ред. Ю. В. Келдыша. М.: Советская энциклопедия, 1978. Т. 1. Стб. 665–666.

10. Шак Т. Ф. Кульминации в медиатексте: Звуковой фактор // Кайгородовские чтения: материалы науч.-практ. конф. Краснодар: КГУКИ, 2006. Вып. 5–6. Ч. 1. С. 209–212.

REFERENCES

1. Mann Yu. «Lishniy chelovek» [“Odd man”]. In: Kratkaya literaturnaya entsiklopediya [Brief literary encyclopedia]. Editor-in-chief A. Surkov. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1967. Vol. 4. Pp. 400–402.

2. Fedorov A. Tysyacha i odin samyj kassoviy sovetskiy fil'm: mneniya kinokritikov i zriteley [Thousand and one highest-grossing Soviet film: the opinions of film critics and viewers]. Moscow: Informatsiya dlya vsekh, 2022. 1196 p.

3. *Denisov A.* Muzykal'nye tsitaty [Musical quotes]: Reference book. St. Petersburg: Kompozitor, 2013. 214 p.

4. *Shak T.* Muzykal'naya tsitata v strukture mediateksta: napravleniya analiza [Musical quotation in the structure of media text: directions of analysis]. In: Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Filologiya i iskusstvovedenie» [Bulletin of the Adyghe State University. Series "Philology and Art History"]. 2010. Issue 2. Pp. 211–224.

5. *Shak T.* O smyslovom mnogoobrazii tsitat v muzyke kino [On the semantic diversity of quotations in film music]. In: V prostranstve smyslov: tekst i intertekst [In the space of meanings: text and inter-text]: materials of International research conference. Petrozavodsk: Verso, 2016. Pp. 412–421.

6. *Komarova A.* Tsennostnye smysly muzykal'noy klassiki i ikh transformatsii v kinematografe XX–XXI vekov (na primere muzyki I. Bramsa) [Value meanings of musical classics and their transformations in the cinematography of the 20th–21st centuries (on the example of the music by I. Brahms)]: Abstract of Ph. D. Thesis. Rostov-on-Don, 2021. 33 p.

7. *Smirnov A.* V poiskakh poteryannogo zvuka: Eksperimental'naya zvukovaya kul'tura Rossii i SSSR pervoy poloviny XX veka [In search of the lost sound: Experimental sound culture of Russia and the USSR in the first half of the 20th century]. Moscow: GARAGE, 2020. 295 p.

8. *Shak T.* Muzyka v strukture mediateksta: Na materiale khudozhestvennogo i animatsionnogo kino [Music in the structure of the media text: Based on materials of feature films and animation]. The 2nd suppl. ed. St. Petersburg: Lan' – PLANETA MUZYKI, 2017. 384 p.

9. *Galayskaya R.* Vargan [Vorgan]. In: Muzykal'naya entsiklopediya [Music Encyclopedia]: in 6 vol. Editor-in-chief Yu. Keldysh. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1978. Vol. 1. Col. 665–666.

10. *Shak T.* Kul'minatsii v mediatekste: Zvukovoy faktor [Climaxes in the media text: Sound factor]. In: Kaygorodovskie chteniya [Kaigorodov Readings]: materials of research-practice conference. Krasnodar: Krasnodar State University of Culture and Arts, 2006. Issue 5–6. Part 1. Pp. 209–212.

Шак Татьяна Федоровна

доктор искусствоведения, доцент,
заведующая кафедрой музыковедения,
композиции и методики музыкального образования
Краснодарский государственный институт культуры
Россия, 350072, Краснодар
shaktat@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-7290-2367

Tatyana F. Shak

Dr. Sci. (Art), Associate Professor,
Head of the Department of Musicology,
Composition and Methods of Music Education
Krasnodar State Institute of Culture
Russia, 350072, Krasnodar
shaktat@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-7290-2367

