

Я.А. КАБАЛЕВСКАЯ

*Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского, г. Москва, Россия
ORCID: 0000-0002-2083-6548*

**Музыка в киноэкранизациях «Бури» Шекспира:
к проблеме стилистического разнообразия**

Статья посвящена проблеме воплощения в мировом кинематографе пьесы Шекспира «Буря», одного из самых музыкальных произведений Шекспира, в котором содержится множество упоминаний о музыке, музыкальных инструментах, в действие вводятся песни, танцы, а также музыкально-театральное представление в жанре английской маски. Приводится хронологическая таблица избранных экранизаций «Бури» – от «немых» фильмов XX века и до видеозаписи онлайн-спектаклей – явления последних лет, вызванного коронавирусной пандемией 2019–2021 годов. Предпринята попытка классификации фильмов по видам и жанрам. Рассмотрены различные тенденции в киноинтерпретациях итоговой шекспировской пьесы. Систематизируются некоторые приёмы работы над саундтреками к фильмам: использование ранее созданной музыки (классической или современной); создание авторской музыки; фильмы-оперы (кинооперы или экранизированные оперы). В поле зрения попадают: авангардное кино Д. Джармена «Буря» с музыкой Б. Ходжсона и Д. Льюиса (1979), драма-фэнтези «Книги Просперо» П. Гринуэя с музыкой М. Наймана (1991), анимационный фильм «Буря» С. Соколова с музыкой Ю. Новикова (1992) и другие. Делается вывод: авторские киномузыкальные средства выразительности, если и не способны сравниться с признанными шедеврами музыкальных воплощений «Бури» (симфоническая фантазия П.И. Чайковского, фантазия Г. Берлиоза, опера Т. Адеса), тем не менее, достигают своей цели: создания единого художественного образа фильма. Они демонстрируют широкую стилистическую палитру, выполняют не только комментирующую функцию, но и влияют на восприятие зрителем фильма в целом.

Ключевые слова: Шекспир, буря, музыка, искусство, кино, кинематограф.

Для цитирования / For citation: Кабалева Я.А. Музыка в киноэкранизациях «Бури» Шекспира: к проблеме стилистического разнообразия // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2023. № 1. С. 122–134. DOI: 10.17674/2782-3601.2023.1.122-134

YAROSLAVA A. KABALEVSKAYA*Moscow State P.I. Tchaikovsky Conservatory, Moscow, Russia**ORCHID: 0000-0002-2083-6548*

Music in Film Adaptations of "The Tempest" by Shakespeare: to the Problem of Stylistic Variety

The article is devoted to the problem of embodiment of the play "The Tempest" by Shakespeare in the world cinema, one of the most musical Shakespeare's works which contains many references to music, musical instruments, songs, dances, as well as a musical and theatrical performance in the English mask genre. It is given the chronological table of selected film adaptations of "The Tempest", from XX century "silent" films to the video recordings of online performances that are a phenomenon of recent years caused by 2019–2021 coronavirus pandemic. It has been made an attempt to classify films by types and genres. The article considers various trends in film interpretations of the final play by Shakespeare. Some techniques of working on film soundtracks are systematized: using previously created music (classical or contemporary); creating author's music; opera films (film operas or filmed operas). In the field of view are: D. Jarman's avant-garde film "The Tempest" with music by B. Hodgson and D. Lewis (1979), the fantasy drama "Prospero's Book" by P. Greenaway with music by M. Nyman (1991), the animated film "The Tempest" by S. Sokolov with music by Yu. Novikov (1992) and others. It is drawn the conclusion: the author's film musical means of expression, even if they are not able to compare with the recognized masterpieces of musical embodiments of "The Tempest" (Tchaikovsky's symphonic fantasy, Berlioz's fantasy, opera by T. Ades), nevertheless they achieve their goal: to create a single artistic image of the film. They demonstrate a wide stylistic palette, perform not only commenting function, but also affect the viewer's perception of the film as a whole.

Keywords: Shakespeare, the Tempest, music, art, cinema, cinematograph

«Я открыл экран, к которому стремился, у Шекспира».

Г. Козинцев

Драматургия Шекспира на протяжении столетий вплоть до наших дней привлекает внимание кинорежиссёров. В XX веке, с момента возникновения кино, за исторически короткий срок существования этого вида искусства создано множество фильмов в разных жанрах на сюжеты английского драматурга. По словам шекспироведов Вл.А. Лукова и Н.В. Захарова, «новый стимул для развития культа Шекспира дал кинемато-

граф, а позже телевидение... Это совершенно новые качества культа Шекспира, которым предстоит проявиться в настоящем и ближайшем будущем» [12, с. 139].

Исследователь Ян Котт моделирует в своём высказывании характерные типологические ситуации, свойственные фильмам по Шекспиру: «Когда начинают экранизировать Шекспира, действие становится столь же важным, как и текст. Каждая из его пьес – это зрелище, напол-

ненное бряцанием оружия, военными походами и дуэлями, мы присутствуем при оргиях и празднествах, мы окружены ураганами и бурями, любовью, жестокостью и страданиями... Актёр в кино может без всяких переходов перебраться от любовной сцены к сумасшествию. Он убивает и, вложив шпагу в ножны, даёт знак, чтобы ему принесли бокал вина. Но у него нет времени осушить бокал – оруженосец извещает, что его сын убит. Он страдает, но не более тридцати секунд. Как же это происходит, почему становится возможным? Потому, что все лишние паузы выпали во время монтажа. Настоящий фильм состоит только из моментов напряжения. Как у Шекспира» [10, с. 97].

Феномен «Бури» – итогового и одного из самых сложных, многогранных произведений Шекспира – заключается в том, что каждая эпоха находит в ней созвучные, актуальные черты и трактует их по-своему. «Буря» вмещает в себя сюжетные линии разных пьес – здесь борьба за власть, вражда и захват трона, первая любовь, призванная пройти испытания, неприукрашенное поведение грубых персонажей, чарующий полёт фантастических видений. Природа во всём её таинственном могуществе образует постоянный фон по отношению к происходящим событиям, придавая повествованию эпический характер. Таким образом, создаётся универсальная картина мира, тяготеющая к разумному устройству и благоприятному разрешению всех коллизий, что предвосхищает эстетические установки Просвещения (недаром «Бурю» сравнивают с «Волшебной флейтой» Моцарта). «Буря» стала одной из самых музыкальных пьес Шекспира: она наполнена множеством упоминаний о музыке, музыкальных инструментах, в действие также

включены песни, танцы и даже целое музыкально-театральное представление – «маска». Поэтому за четыре века истории пьесы к ней обращались композиторы, создавая произведения в разных стилях и жанрах – таких, как опера и балет, симфоническая увертюра и музыка к театральным спектаклям. Некоторые из них – симфоническая фантазия «Буря» П.И. Чайковского (1873) и одноимённая опера британского композитора Т. Адеса (2004) – заслужили всемирную популярность. О других же (например, музыка к спектаклю Я. Сибелиуса или А. Аренского, неизданная опера А. Алябьева и т. д.) известно чрезвычайно мало, хотя как явление «музыкальной шекспирианы», одной из форм «культы Шекспира» они представляют значительный интерес.

Об устойчивом интересе кинематографистов к пьесе свидетельствует внушительная фильмография – более 50 киноэкранизаций и телепередач. Представленные ниже в хронологической таблице избранные кинофильмы иллюстрируют пути эволюции мирового кинематографа как с точки зрения жанрового многообразия, так и с точки зрения используемого музыкального ряда (Таблица 1).

В целом можно выделить пять типов фильмов, созданных по пьесе «Буря»:

- исторически наиболее ранние «немые» фильмы;
- экранизации шекспировской пьесы в эпоху звукового кино (авторские версии на основе «Бури», в том числе фильмы, где сюжет «Бури» использован частично или имеются лишь аллюзии на него);
- анимационные фильмы;
- фильмы-оперы (кинооперы или экранизированные оперы);
- киноспектакли, а также видеозаписи онлайн-спектаклей – новейшее явление,

Таблица №1

№	Год	Название	Жанр, режиссёр, страна создания, актёры и другие факты	Композитор
Немое кино				
1	1905	«Буря»	Киноспектакль Лондонского Королевского театра. Режиссёры Г.Б. Три, Ч. Урбан (Великобритания)	–
2	1908	«Буря»	Режиссёр Д. Рамез (Великобритания) В ролях: Г.Б. Три, Ф. Бертини	–
3	1908	«Буря»	Режиссёр П. Стоу (Великобритания)	–
4	1911	«Буря»	Режиссёр Э. Санхаузер (США). В ролях: Э. Генанг, Ф. ла Бади	–
Звуковое кино				
5	1948	«Жёлтое небо»	Вестерн. Режиссёр У. Уэллман (США). В главной роли Г. Пек	А. Ньюман
6	1956	«Запретная планета»	Фэнтези. Режиссёры Ф. Мак, Л. Уилкоккс (США). В ролях: У. Пиджен, Э. Френсис, Л. Нильсен	Л. и Б. Баррон
7	1960	«Буря»	Фильм NBC. Режиссёр Д. Шеффер (США). В ролях: М. Эванс, Р. Бартон	Л. Энджел
8	1969	«Буря»	Режиссёры С. Мейшел, Ф. Кортнер (ФРГ)	Д.А. Ридль
9	1976	«Буря»	Драма. Режиссёр Г. Хорват (Венгрия). В главных ролях: Л. Меншарош, Э. Кутвёлды	Л. Сари
10	1979	«Буря»	Авангардное кино. Режиссёр Д. Джармен (Великобритания). В роли Просперо – Х. Уильямс	Б. Ходжсон, Д. Льюис
11	1982	«Буря»	Трагикомедия. Режиссёр П. Мазурский (США). В ролях: Д. Кассаветис, С. Сарандон	С. Ямашта
12	1983	«Буря»	Из серии «Пьесы Шекспира». Режиссёр У. Вудман (США). В роли Просперо – Е. Цымбалист-младший	Д. Серри
13	1983	«Буря»	Драма. Режиссёры Д. Хирш, Х. Роланд (Канада). В главных ролях: Л. Кариоу, Ш. Флэтт	С. Сильверман
14	1988	«Буря»	Фильм-спектакль. Режиссёр А. Эфрос (Россия). Постановка в ГМИИ имени А.С. Пушкина, Москва. В главных ролях: Ю. Николаевский, А. Вертинская	Г. Пёрселл
15	1989	«Плавание в Мелонию: фантазия по “Буре” Шекспира»	Анимационный. Режиссёр П. Аллин (Швеция-Норвегия). Роли озвучивали: А. Эдвалл, Р. Карлссон.	Б. Исфальт
16	1991	«Книги Просперо»	Драма, фэнтези. Режиссёр П. Гринуэй (Нидерланды, Франция, Великобритания, Италия)	М. Найман
17	1992	«Буря»	Анимационный. Из цикла «Шекспир: Великие комедии и трагедии». Режиссёр С. Соколов (Россия-Великобритания)	Ю. Новиков
18	1998	«Вызывающий бурю»	Драма. Режиссёр Д. Бендер (США). В роли Просперо П. Фонда	Т. Блэнчард
19	1998	«Буря»	Драма. Режиссёр Ё. Стангерц (Швеция). В главных ролях: С. Гёте, С. Линд	Б. Клаэссон
20	1998	«Вызывающий бурю»	Драма. Режиссёр Д. Бендер (США). В роли Просперо П. Фонда	Т. Блэнчард
21	2002	«Остаться в живых» («Пропавшие»)	Фантастика, экшн. Режиссёр Дж. Абрамс (США). Фабула «Бури» Шекспира. Продюсер Д. Бендер, снявший в 1998 году фильм «Вызывающий бурю»	М. Джаккино

Окончание таблицы 1.

№	Год	Название	Жанр, режиссёр, страна создания, актёры и другие факты	Композитор
22	2004	«Буря»	Фильм-опера. Съёмки в Королевском оперном театре Ковент-Гарден (Лондон). Режиссёр – Д. Хасвелл (Великобритания)	Т. Адес
23	2008	«Буря»	Драма. Режиссёры К. Адамик, К. Варликовский (Польша)	П. Мыкетын
24	2010	«Буря»	Драма, экшн. Режиссёр Д. Тэймор (США). В роли волшебницы Просперы Х. Миррен	Э. Голденталь
25	2010	«Буря»	Киноспектакль. Режиссёр Д. Мак-Ануфф (Канада). В главных ролях: К. Пламмер, Д. Вин Дэйвис	М. Рот
26	2011	«То, что надо»	Музыкальная драма ¹ . Режиссёр М. Эванс (Великобритания). В главных ролях: М. Драйвер, Д. Бранч	Д. Тэлбот
27	2012	«Буря»	Фильм-опера. Съёмки в Метрополитен Опера (Нью-Йорк), режиссёр Г. Халверсон (США)	Т. Адес
28	2014	«Буря»	Киноспектакль. Из цикла «Глобус». Режиссёры Д. Херрин, Й. Рассел (Великобритания). В главных ролях: Р. Аллам, Д. Бакли	С. Уорбек
29	2015	«Буря»	Фильм-опера. Съёмки в Венской государственной опере, режиссёр Р. Гуммлик (Австрия)	Т. Адес
30	2017	«Буря»	Онлайн-спектакль Королевской Шекспировской компании. Режиссёр Г. Доран (Великобритания). В главных ролях: С. Рассел, Д. Рейнсфорд	П. Инглишбай
31	2017	«Миранда»	Фильм-опера. Съёмки в Опера Комик (Париж). Режиссёр К. Леконте (Франция). В главных ролях: А. Клэйтон, К. Линдси	Г. Пёрселл
32	2019	«Буря»	Киноспектакль. Режиссёр Б. Аврич (Канада). В роли Просперо Марта Генри	Р. Спенс-Томас, Г. Воан
33	2021	«Буря»	Онлайн-спектакль. Режиссёр П. Нимс (США). В главных ролях: Э. Пагель, Д. Кондрат	А. Янг

вызванное коронавирусной пандемией 2019–2021 годов.

История кинообращений к «Буре» началась уже через десятилетие после демонстрации братьями Люмьер в Париже в 1895 году их «синематографа», причём отсутствие звука не стало преградой для первых режиссёров, экранизовавших «Бурю». Так, в начале XX века состоялось сразу четыре фильма: запись 1905 года на немую киноплёнку спектакля английского режиссёра и актёра Герберта Бирбома Три. Через три года он сыграл роль

Просперо в фильме режиссёра Даниила Рамеза. В этом же 1908 году была выпущена экранизация «Бури» режиссёра Перси Стоу (Великобритания) со множеством спецэффектов (взрывы, «картина в картине» – плывущий по морю корабль, летающие в кадре голуби и т. д.)², и в 1911 году в США – фильм режиссёра Эдвина Санхаузера.

Из перечисленных фильмов в открытых источниках находится экранизация П. Стоу продолжительностью 12 минут [4]. Между сценами используются интер-

¹ Сюжет фильма разворачивается вокруг школьной постановки «Бури» в жанре рок-н-ролл.

² Съёмки в павильоне чередовались с натурными съёмками.

титры, не являющиеся текстом Шекспира. Каждую сцену сопровождает музыка неизвестного композитора в исполнении фортепианного квартета (в титрах не указан ни актёрский состав, ни автор музыки).

В начале XX века при демонстрации кинофильмов использовалось сопровождение тапёров. С 1913 года стали появляться первые сборники музыкальных тем и фрагментов из популярных в то время произведений – так называемые «Кинотеки» для тапёров. По словам А. Соломоновой, «классическое» тапёрское сопровождение учитывало ситуативный смысл сцены, но игнорировало его стилистику» [13, с. 214]. В «Буре» П. Стоу музыкальный ряд также представляет собой законченную сюиту с музыкой, стилизованной под романтическую, где каждый эпизод становится музыкальной характеристикой персонажей или передаёт эмоциональную атмосферу ключевых моментов действия. Так, появление Просперо с маленькой Мирандой и с волшебными книгами на острове сопровождается плавной выразительной мелодией скрипки под мерный аккомпанемент фортепиано, изображающий покачивание волн; встрече Просперо с Калибаном соответствуют острые секундовые интонации в дуэте скрипки и альты; в момент спасения Ариэля звучит нежная, «порхающая» мелодия, исполняемая соло фортепиано, и т. д.

Можно предположить, что музыкальный ряд был наложен на киноплёнку значительно позднее. В 2016 году был выпущен сборник немых фильмов по Шекспиру “Play On! Shakespeare in silent film”, в котором использовалась музыка современных композиторов Шекспировского театра «Глобус» Д. Гиллиса, А. Барановского, Дж. Коттона, Ч. Фокса, Дж. Максвелла, С. Уорбека, Дж.Б. Джонса [18]. Вероятно, музыка одного из этих композиторов и была использована в качестве саундтрека к экранизации П. Стоу.

С середины XX века число экранизаций «Бури» резко возрастает. Примечателен жанровый диапазон кинофильмов – от вестерна («Жёлтое небо», режиссёр У. Уэллман, 1948), научной фантастики («Запретная планета», режиссёр Ф. М. Л. Уилкоккс, 1956), авангардного кино («Буря» Д. Джармена, 1979), драмы-фэнтези («Книги Просперо» П. Гринуэя, 1991) до анимационных фильмов П. Аллина (1979), С. Соколова (1992) и телевизионных сериалов (блокбастер «Остаться в живых», или «Пропавшие», режиссёр Дж. Абрамс, 2002). Причём наибольшее число кинофильмов было снято в Великобритании, на втором месте – США. В ФРГ интерес режиссёров к сюжету «Бури» проявился в 1960-е годы, в эпоху перемен и преобразований. Образы героев Шекспира воплощали знаменитые актёры: Дж. Гилгуд, Г. Пек, С. Сарандон, Л. Нильсен, Р. Бартон, Е. Цимбалист-младший (сын знаменитого скрипача), Х. Миррен. Среди авторов музыки – Дж. Детридж, У. Уэлман, М. Найман, Б. Исфальт, Эл. Гонденталь, Ю. Новиков и другие.

Музыкальный мир в кинофильмах на сюжет «Бури» так же разнообразен, как и интерпретация самой пьесы Шекспира. Безусловно, каждый фильм уникален, но можно условно систематизировать некоторые приёмы работы над саундтреком. Это использование в фильме ранее созданной музыки: классической (музыка semi-оперы Г. Пёрселла «Буря, или зачарованный остров» в фильме-спектакле «Буря» А. Эфроса [1988]) или современной (джаз, рок-н-ролл и другие в фильме 2011 года «То, что надо» М. Эванса с музыкой британских рок-хитов 1970-х гг.). В данный ряд также вписывается создание современными авторами оригинальной музыки непосредственно к фильму (драма «Книги Просперо» П. Гринуэя с музыкой М. Наймана (1991), анимационный фильм

«Буря» С. Соколова с музыкой Ю. Новикова (1992) и другие.

Особую группу образуют фильмы-оперы (три экранизации оперы Т. Адеса «Буря» – Дж. Хасвелла (2004), Г. Халворсона (2012) и Р. Гуммлиха (2015), «Миранда» К. Леконте с музыкой Г. Пёрселла).

В 1956 году в США появился фильм «Запретная планета» – один из общепризнанных шедевров американской кинофантастики послевоенного десятилетия, оказавший определяющее влияние на развитие жанра. Впервые в игровом кино прозвучала электронная музыка, созданная композиторами Луисом и Бебе Баррон. В титрах звуковое сопровождение названо «электронными тональностями». Музыкальный ряд фильма наполнен «потусторонними» электронными тембрами, завываниями сирены, разнообразными спецэффектами, свойственными конкретной музыке. Эта стилистика как нельзя лучше подходит футуристической версии «Бури» в жанре «фэнтези». На некоторых показах фильма зрителям выдавались одноразовые бумажные очки с красными светофильтрами (прообраз эффекта 3D).

В 1979 году к «Буре» обратился классик британского авангардного кино, сценарист и художник Д. Джармен (1942–1994) [3]. В одном из интервью он подчеркнул важность шекспировского сюжета для его творчества: «... пока я не снял «Бурю», мне не приходило в голову, что теперь я кинорежиссёр» [14, с. 89]. Таинственный полумрак, в котором проходит всё действие фильма, нарочитое смешение эпох, оригинальность прочтения характе-

ров – вот лишь некоторые отличительные черты этой картины, оказавшей большое воздействие на английское кино последующих десятилетий³. Просперо (актёр Хиткок Уильямс) у Джармена похож на молодого Бетховена, который, как известно, вдохновлялся шекспировской «Бурей» в своих сонатах № 17 и № 23 («Аппасионата»). Следуя за полистилистикой сценария, музыкальная ткань фильма наполнена миксом из «Польки Трик-Трак» И. Штрауса, румынской жиги “Sârbă” Р. Симиона, inferнального менуэта Миранды композиторов Бр. Ходжсона и Дж. Льюиса, акустических шумов и звуковых спецэффектов-«скримеров»⁴. Финал, образующий яркий контраст по отношению к преобладающему в фильме полумраку, вызывает аллюзию на праздничную «маску» из шекспировской пьесы⁵.

Примечательно, что в фильме отражена контрастная двухчастная форма английской маски, где первая часть – «анти-маска», в которой под музыку польки Штрауса «правят бал» отрицательные, гротескные персонажи, и вторая – финальный танец под музыку знаменитой джазовой мелодии «Штормовая погода» (“Stormy Weather”, композитор Харольд Арлен) в исполнении афроамериканской певицы Элизабет Велч⁶.

В 1991 году в Италии была снята одна из самых оригинальных интерпретаций «Бури» – драма-фантазия «Книги Просперо» культового режиссёра П. Гринуэя с великим английским актёром в роли Просперо, 86-летним сэром Дж. Гилгудом, сыгравшим эту роль необыкновенно глу-

³ Съёмки проходили зимой 1978–1979 гг. на побережье Нортумберленда и в аббатстве Стоунли в Уоркшире, находившемся в заброшенном состоянии и похожем на пещеру Просперо.

⁴ Скример, или скрим (от англ. scream «кричать») – приём, основанный на использовании внезапного, с эффектом неожиданности, громкого звука или вскрика.

⁵ По словам Р.И. Грубера, «английская маска – представление обычно на аллегорический или мифологический сюжет, комбинирующее... поэзию, вокальную или инструментальную музыку, сценическое действие, танцы, сложную театральную машинную систему, пышные костюмы и декорации» [5, с. 233].

⁶ Эту песню в разное время исполняли знаменитые джазовые артисты Ширли Бэсси, Фрэнк Синатра, Элла Фитцджеральд; Glenn Miller записал в 1944 году её оркестровую версию.

боко и проникновенно [7]. Гринуэй словно наделяет образ Просперо чертами Шекспира. Вместе с тем он абстрагируется от необходимости следовать сюжету оригинала и делает текст лишь одной из составляющих кинодействия, в то время как другой составляющей является звуковая партитура⁷.

Музыка к фильму была написана известным британским композитором-минималистом Майклом Найманом, для которого главным ориентиром стала стилистика барокко. Так, в начале фильма торжественное шествие, напоминающее сарабанду, открывает сцену бала с участием десятков обнажённых фигур.

Мелодия сарабанды, как и большая часть музыкальных тем в фильме, имеет ярко выраженный минималистический характер. Об этом свидетельствует краткая мелодия-паттерн в узком диапазоне кварты, создающая магический эффект благодаря многократным повторениям с незначительными вариационными изменениями. Песни Ариэля были исполнены британской певицей Сарой Леонард (сопрано). В сцене с Гарпией Найман применяет полистилистический приём аллюзии: звучит траурная пассакалия, напоминающая «Пассакалию» Генделя, в гармонизации «золотой секвенцией» эпохи барокко (t-s |VII-III|VI-II|D-t)⁸.

В эпизоде, соответствующем 1 сцене 4 акта шекспировской пьесы, как и в фильме Джармена, разыгрывается музыкально-театральное представление-«маска»⁹, но без вступительной «антимаски». Эклектичность проявляется здесь в смешении стилистики барочных гимнов с джазовыми интонациями в вокальных партиях античных богинь Ириды, Цереры и Юноны, благословляющих на брак Миранду и Фердинанда («текучая»

импровизационная мелодика, использование III низкой ступени в мажоре и т. д.). В декорациях преобладают классические атрибуты свадебной церемонии (голуби, музыкальные инструменты, веера из перьев павлинов, гастрономические яства). В костюмах богинь выделяются воротники-«горгеры» эпохи Шекспира, при этом обнажённые фигуры кордебалета танцуют в стиле модерн.

Кроме барочных аллюзий и джазовых интонаций композитор обращается к акустическим шумам. Так, монотонно каплюющая вода в первых кадрах фильма рождает гипнотический эффект, и весь фильм от начала до конца погружает зрителя в предлагаемую Гринуэем зачарованную атмосферу.

По замыслу режиссёра, 24 книги с бесконечно разнообразной тематикой – самое ценное сокровище, которое Просперо смог увезти на заброшенный остров, – книги воды, движения, любви, игр и так далее. Оживающие на их страницах образы создают свой мир, в котором есть место всему, что может затронуть и взволновать человека. Здесь с особенной силой реализуется художественное образование Гринуэя, подкреплённое современными средствами компьютерной графики.

В финале фильма происходит главная кульминация – магические книги Просперо горят и тонут. Это символическое действие сопровождается торжествующим вокализом освобождённого Ариэля. Применение вокализа в финале подчёркивает торжество музыки над словом, демонстрирует исключительную красоту звучания человеческого голоса. Тонет первое фолио Шекспира, в котором содержится «Буря». Сторает и нотный сборник со старинной модальной нотацией. По словам выдающегося шекспироведа А. Бартоше-

⁷ Некоторые исследователи называют фильм «кинематографической оперой» [1].

⁸ Хронометраж этой сцены в фильме 1 час 13 мин. 27 сек. – 1 час 13 мин. 54 сек.

⁹ Хронометраж эпизода маски в фильме 1 час 19 мин. 15 сек. – 1 час 29 мин. 23 сек.

вича, «сбросив с себя тяжёлый груз культуры, человечество вздыхает свободно. Можно сколько угодно возражать против этой философии, но самый характер фильма отвечает космическому размаху финальной драмы Шекспира (автор может не знать, что пишет последнюю вещь, но сама вещь о себе знает)» [2, с. 577].

В ноябре 2008 года на Гавайских островах начались съёмки драмы «Буря» с захватывающими спецэффектами. По замыслу режиссёра Дж. Теймор, волшебник Просперо превращён в волшебницу Просперу, которую сыграла лауреат Американской киноакадемии Х. Миррен. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2010 года на закрытии 67-го Венецианского кинофестиваля. В интервью режиссёр пояснила: «Мне показалось любопытным представить Просперо в женском образе. Некоторые говорят, что это похоже на феминизм. Но меня больше интересовали взаимоотношения матери и дочери, а также интриги, коварство и любовь» [16]¹⁰. В остальном сюжет Шекспира режиссёр оставила без существенных изменений.

Саундтрек к фильму принадлежит американскому композитору Э. Голденталю, который так же, как и авторы музыки к фильмам Гринуэя и Джармена, использовал разнообразные приёмы полистилистики: смешение жанров классической и электронной музыки, романтической песни и рок-баллады. Так, для сцены бури он написал музыку в духе Вивальди («Лето» из цикла «Времена года»), но в рок-стилистике, с использованием электрогитары и ударной установки. Также его перу принадлежат меланхоличные песни Ариэля, тоскующего по свободе, задорная песенка Стефано «И юнга, и боцман...», лирическая песня Фердинанда, обращённая к Миранде. Значительно сокращённая в фильме

по сравнению с шекспировским оригиналом сцена маски представляет собой «бал небесных светил», созданный с помощью компьютерных технологий. Для неё Голденталь пишет электронное звуковое сопровождение с применением акустических спецэффектов, реверберации и эха. Для заключительного монолога Просперо композитор создаёт рок-балладу, которая была исполнена британской певицей Б. Гиббонс, солисткой группы *Portishead*.

В отечественном кинематографе интерес к шекспировской «Буре» проявился в творчестве выдающегося кинорежиссёра Г. Козинцева и известного художника мультипликационного кино С. Соколова.

Козинцевым были созданы картины «Гамлет», «Король Лир», разрабатывались проекты сценариев по пьесам «Как вам это понравится», «Мера за меру». В рабочих тетрадях сохранились некоторые наброски сценария и по пьесе «Буря», размышления, в которых Козинцев проницательно разгадывает её актуальность для современного зрителя: «массовая культура» пожаловала во владения Просперо» [8, с. 19]. Остаётся только сожалеть, что эта идея Козинцева осталась неосуществлённой, не знаем мы и о замысле музыкального сопровождения к фильму.

Одним из наиболее интересных примеров создания авторской музыки к киноэкранизациям «Бури» стал саундтрек композитора Ю. Новикова к анимационному фильму С. Соколова (1992) [15], вошедшему в совместный российско-британский сериал «Шекспир: Великие комедии и трагедии» (студия “Christmas Films”)¹¹. В анимации к «Буре» ярко проявился неповторимый стиль Соколова, известный как «кукольный натурализм» или «кукольный реализм»: его фильм – это театр, а куклы – актёры, играющие отведённые им роли. При этом куклы

¹⁰ Перевод на русский Я.А. Кабалева.

¹¹ В 1993 году для этого цикла Соколовым также был создан мультфильм «Зимняя сказка».

воспроизводят не только артикуляцию, но и такие произвольные человеческие движения, как мимика, моргание. Все эти черты в сочетании с чётко выстроенной структурой фильма на основе сюжета Шекспира и талантливым музыкальным рядом ставят эту работу в ряд признанных шедевров отечественного анимационного кино.

В соответствии с делением на сцены в шекспировском оригинале Новиков создаёт к 25-минутному фильму музыкальную сюиту:

1 сцена. Море и корабль. Вступительные фанфары труб сопровождают заставку и первые кадры фильма;

2 сцена. Буря. Разнообразными приёмами звукоизобразительности: «стонушими» секундовыми интонациями струнных, тревожными ритмами ксилофона – передаётся бушевание стихии и испуг знатных пассажиров и команды;

3 сцена. Просперо и Ариэль. Лейтмотив Ариэля – духа воздуха – на основе «порхающих» квартовых переключек в исполнении электронного инструмента – сэмпла с тембром челюсты впоследствии повторяется при каждом появлении персонажа;

4 сцена. Миранда и Фердинанд. Первая смысловая кульминация фильма. Звучит романтическая тема любви Миранды и Фердинанда: соло фортепиано в сопровождении струнных и деревянных инструментов в тональности *cis-moll*¹²;

5 сцена. Коварные замыслы Антонио и Себастьяна. Сопровождается тревожной музыкой с острыми интервалами в мелодии кларнета (уменьшённые септимы и тритоны), диссонирующими гармониями под мерные удары корбочки;

6 сцена. Комический эпизод пьяниц Стефано и Тринкуло. Безрепризная трёхчастная структура: сольная песня Стефано «Я больше в море не пойду» сменяется задорной жигой Стефано, Тринкуло и Калибана, переходящей в сольную декламацию Калибана «Бан-бан-Калибан».

7 сцена. Гости острова с Гарпией. Вторая смысловая кульминация фильма, совпадающая с «точкой золотого сечения». Словно звучащая с небес волшебная хоровая музыка, характеризующая остров, внезапно прерывается резкими возгласами и драматической, «прокофьевской» экспрессией медных духовых инструментов (диссонирующие созвучия, *glissandi*) в сопровождении ксилофона.

8 сцена. Встреча братьев Антонио и Просперо. Реминисценция любовной темы Миранды и Фердинанда из 4 сцены¹³. Возникает тематическая арка, предвещающая счастливый исход происходящих трагических событий.

9 сцена. Финал. Просперо прощается с островом и своими магическими атрибутами – жезлом и книгами. Вновь звучит видоизменённая тема любви – теперь это торжествующая рок-баллада в исполнении электрогитары в сопровождении электронных струнных¹⁴.

Кроме музыкального ряда в фильме также используются акустические шумы – шум моря и ветра, раскаты грома, крики чаек.

Подытоживая обзор избранных кинофильмов на сюжет «Бури», можно сделать вывод, что авторские киномузыкальные средства выразительности если и не способны сравниться с признанными шедеврами музыкальных воплощений «Бури», тем не менее, достигают

¹² Хронометраж этой сцены в фильме: 4 мин. 58 сек. – 5 мин. 13 сек.

¹³ Хронометраж сцены в фильме: 22 мин. 14 сек. – 22 мин. 40 сек.

¹⁴ Рок-финалы уже не раз использовались в музыке к «Буре». Помимо фильмов Д. Теймор и С. Соколова, рок-композицией (песней “This Time Around” («На этот раз»)) группы “Deep Purple”) заканчивается музыкальная партитура Александра Морфова в спектакле «Буря» Санкт-Петербургского театра В. Комиссаржевской. Подробнее см. статью: Кабалева Я. «Современные постановки «Бури» Шекспира на российской театральной сцене» [6]. сек.

своей цели – создания единого художественного образа фильма. Использование в фильмах по пьесе Шекспира как классической музыки, так и новых композиторских техник, вплоть до авангарда, минимализма, конкретной и электронной музыки, эксперименты с акустическими шумами, звукоподражаниями и контрастами-«скримерами» демонстрируют широкую стилистическую палитру и не просто комментируют происходящее на экране,

но и акцентируют внимание на смысловых кульминациях, влияют на восприятие фильма в целом и вызывают у зрителя яркие эмоции от увиденного на экране.

Полистилистика в партитурах кинокомпозиторов подчёркивает созвучность созданной 400 лет назад пьесы Шекспира нашему времени. Таким образом, «Буря» не хранится в «музейной» неприкосновенности, а живёт, преображаясь вместе с современным искусством.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александровский Л. Как опера завоёвывала киноэкран // Театр. 2012. № 6–7. URL: <https://oteatre.info/kak-opera-zavoyovuyala-kinoekran/> (дата обращения: 04.02.2023).
2. Бартошевич А. Для кого написан «Гамлет»: Шекспир в театре. XIX, XX, XXI. М.: Государственный институт театрального искусства, 2022. 640 с.
3. Буря (Дерек Джармен, 1979) // URL: https://vk.com/video77898041_161990110 (дата обращения: 01.02.2023).
4. Буря / The Tempest / 1908 (режиссёр П. Стоу) // URL: https://www.youtube.com/watch?v=nJlhPRpZ_y0 (дата обращения: 25.01.2023).
5. Грубер Р.И. Музыка в театре. Английские «маски» // История музыкальной культуры. Т. 2. Ч. 2. М., 1959. С. 231–261.
6. Кабалевская Я. Современные постановки «Бури» Шекспира на российской театральной сцене // Музыка Британии и России: параллели и перекрёстки. Казань, 2021. С. 74–85.
7. Книги Просперо. Фэнтези, Драма. Лучшие фильмы // URL: https://youtu.be/_FObTyU7Nm4 (дата обращения: 01.02.2023).
8. Козинцев Г. Время трагедий. М., 2004. 442 с.
9. Козинцев Г. Из неосуществлённых постановок: «Буря» // Искусство кино. 1975, № 8. С. 97.
10. Котт Я. Шекспир жестокий и правдивый // Юткевич С. Шекспир и кино. М., 1973. С. 97.
11. Липков А. Художник и совесть (Шекспировская тема в творчестве Григория Козинцева) // Шекспировские чтения 1977. М., 1980. С. 314.
12. Луков Вл.А., Захаров Н.В. Культ Шекспира // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 1. С. 132–141 // URL: http://www.zpu-journal.ru/zpu/2008_1/Lukov&Zakharov.pdf (дата обращения: 30.01.2023).
13. Соломонова А.А. Музыка к фильму «Кабинет доктора Калигари»: между творческой реконструкцией и исторической имитацией // От модерна к авангарду: сб. ст. М.: Московская консерватория, 2021. С. 212–238.
14. Чарлсворт М. Дерек Джармен. М.: Garage, Ад Маргинем, 2017. 216 с.
15. Шекспир. Анимационные истории. Буря (реж. С. Соколов) // URL: <https://my.mail.ru/mail/space666666/video/1969/1978.html> (дата обращения: 04.02.2023).
16. Boltin K. The Tempest: Julie Taymor interview // URL: <https://www.sbs.com.au/movies/article/2011/04/21/tempest-julie-taymor-interview> (20.01.2023).
17. Howard T. Shakespeare's cinematic offshoots // Shakespeare on Film / Edited by Russell Jackson. New York: Cambridge University Press, 2000, pp. 295–313.
18. Play On! Shakespeare in silent film // URL: https://www.imdb.com/title/tt5957018/?ref_=ttpl_pl_tt (02.02.2022).

Об авторе:

Кабалевская Ярослава Александровна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории русской музыки, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (121615, Москва, Россия), **ORCID: 0000-0002-2083-6548**, yaroslava_kab@mail.ru

REFERENCES

1. Aleksandrovskiy L. Kak opera zavoevyvala kinoekran [How Opera Conquered the Screen]. *Teatr* [Theatre]. 2012, No. 6–7. URL: <https://oteatre.info/kak-opera-zavoyovyvala-kinoekran/> (04.02.2023).
2. Bartoshevich A. *Dlya kogo napisan «Gamlet»: Shekspir v teatre. XIX, XX, XXI* [For Whom Hamlet Was Written: Shakespeare in theatre. XIX, XX, XXI]. Moscow: Gosudarstvennyy institut teatral'nogo iskusstva, 2022. 640 p.
3. *Burya (Derek Dzharman, 1979)* [The Tempest (Derek Jarman, 1979)]. URL: https://vk.com/video77898041_161990110 (01.02.2023).
4. *Burya / The Tempest / 1908 (rezhisser P. Stou)* [The Tempest / 1908 (directed by P. Stowe)]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=nJhPRpZ_y0 (25.01.2023).
5. Gruber R.I. Muzyka v teatre. Angliyskie «maski» [Music in Theatre. English “Masks”]. *Istoriya muzykal'noy kul'tury. Tom 2. Chast' 2* [History of Musical Culture. Vol. 2. Part 2]. Moscow, 1959, pp. 231–261.
6. Kabalevskaya Ya. Sovremennye postanovki «Buri» Shekspira na rossiyskoy teatral'noy stsene [Modern Productions of Shakespeare’s “The Tempest” on Russian Theatre Stage]. *Muzyka Britanii i Rossii: paralleli i perekrestki* [British and Russian Music: Parallels and Crossroads]. Kazan, 2021, pp. 74–85.
7. *Knigi Prospero. Fentezi, Drama. Luchshie fil'my* [Prospero’s Books. Fantasy, Drama. Best Films]. URL: https://youtu.be/_FObTyU7Nm4 (01.02.2023).
8. Kozintsev G. *Vremya tragediy* [Time of Tragedies]. Moscow, 2004. 442 p.
9. Kozintsev G. Iz neosushchestvlennykh postanovok: «Burya» [From Unrealised Productions: “The Tempest”]. *Iskusstvo kino* [Art of Cinema]. 1975, No. 8, p. 97.
10. Kott Ya. Shekspir zhestokiy i pravdivyy [Shakespeare Cruel and Truthful]. Yutkevich S. *Shekspir i kino* [Shakespeare and Cinema]. Moscow, 1973, p. 97.
11. Lipkov A. Khudozhnik i sovest' (Shekspirovskaya tema v tvorchestve Grigoriya Kozintseva) [Artist and Conscience (Shakespeare's Theme in the Works of Grigory Kozintsev)]. *Shekspirovskie chteniya 1977* [Shakespeare Readings 1977]. Moscow, 1980, p. 314.
12. Lukov V.I.A., Zakharov N.V. Kul't Shekspira [The Cult of Shakespeare]. *Znanie. Ponimanie. Umenie* [Knowledge. Understanding. Skill]. 2008, No. 1, pp. 132–141 // URL: http://www.zpu-journal.ru/zpu/2008_1/Lukov&Zakharov.pdf (30.01.2023).
13. Solomonova A.A. Muzyka k fil'mu «Kabinet doktora Kaligari»: mezhdru tvorcheskoy rekonstruktsiyey i istoricheskoy imitatsiyey» [Music to the Film “The Cabinet of Doctor Caligari”: Between Creative Reconstruction and Historical Imitation]. *Ot moderna k avangardu: sbornik statey* [From Modern to Avant-garde: collected articles]. Moscow: Moskovskaya konservatoriya, 2021, pp. 212–238.
14. Charlsvort M. Derek Dzharman [Derek Jarman]. Moscow: Garage, Ad Marginem, 2017. 216 p.
15. *Shekspir. Animatsionnye istorii Burya (S. Sokolov)* [Shakespeare. Animated Stories Storm (S. Sokolov)]. URL: <https://my.mail.ru/mail/space666666/video/1969/1978.html> (04.02.2023).

16. Boltin K. *The Tempest: Julie Taymor interview*. URL: <https://www.sbs.com.au/movies/article/2011/04/21/tempest-julie-taymor-interview> (20.01.2023).
17. Howard T. Shakespeare's cinematic offshoots. *Shakespeare on Film*. Edited by Russell Jackson. New York: Cambridge University Press, 2000, pp. 295–313.
18. Play On! Shakespeare in silent film // URL: https://www.imdb.com/title/tt5957018/?ref_=ttpl_pl_tt (02.02.2022).

About the author:

Yaroslava A. Kabalevskaya, PhD (Arts), Associate Professor at the History of Russian Music Department; Moscow State P.I. Tchaikovsky Conservatory (121615, Moscow, Russia), **ORCID: 0000-0002-2083-6548**, yaroslava_kab@mail.ru

