

3. Кино: энциклопедический словарь. М., 1986.
4. Большая советская энциклопедия. Т. 15. М., 1952.
5. Методологические ориентиры гуманитарного исследования. URL: <http://ayp.ru/library/gumanitarnoe-issledovanie-v-psikhologii/4374>
6. Лях В.И., Лагутина О.С. Практико-ориентированные технологии в формировании методологии гуманитарного исследования // Вестник КГИК. 2017. № 4.
7. Архангельский Ю.Е. Изучение советской культуры в дискурсе современного гуманитарного знания // Общество: философия, история, культура. 2017. № 9. URL: <http://www.teoria-practica.ru>
8. Моисеева Л.А., Чугунов А.М. К теоретико-методологическим проблемам исследования истории функционирования российского кинематографа: на примере Приморского края (1938 – июнь 1941 гг.). URL: http://e-notabene.ru/hr/article_19950.html.
9. Ермишева М.Н. Звук как пластически-смысловое выражение идеи телевизионного документального фильма управления: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.03. М., 2010. 150 с.

References

1. Bazen A. Chto takoe kino? [What is the cinema?]. Moscow, 1972.
2. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyj slovar russkogo yazyka [Explanatory dictionary of the Russian language]. Moscow, 2001.
3. Kino: entsiklopedicheskij slovar [Cinema: encyclopedic dictionary]. Moscow, 1986.
4. Bolshaya sovetskaya entsiklopediya [Big Soviet encyclopedia]. V. 15. Moscow, 1952.
5. Metodologicheskie orientiry gumanitarnogo issledovaniya [Methodological reference points of the humanitarian research]. URL: <http://ayp.ru/library/gumanitarnoe-issledovanie-v-psikhologii/4374>
6. Lyakh V.I., Lagutina O.S. Praktiko-orientirovannye tehnologii v formirovanii metodologii gumanitarnogo issledovaniya [Practice-oriented technologies in the formation of methodology of humanitarian research] // Vestnik KGIK. 2017. № 4.
7. Arkhangel'skiy Yu.E. Izuchenie sovetskoj kultury v diskurse sovremennogo gumanitarnogo znaniya [Studying of the Soviet culture in a discourse of modern humanitarian knowledge] // Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kultura. 2017. № 9. URL: <http://www.teoria-practica.ru>
8. Moiseeva L.A., Chugunov A.M. K teoretiko-metodologicheskim problemam issledovaniya istorii funktsionirovaniya rossijskogo kinematografa: na primere Primorskogo kraja (1938 – iyun 1941 gg.) [To theoretic methodological problems of a research of history of functioning of the Russian cinema: on the example of Primorsky Krai (1938 – June, 1941)]. URL: http://e-notabene.ru/hr/article_19950.html.
9. Ermisheva M.N. Sound as plastic and semantic expression of the idea of the television documentary of management: synopsis of the thesis ... art criticism: 17.00.03. Moscow, 2010. 150 p.

УДК 78

Е.Б. ХАВЛИНА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МУЗЫКЕ А. ПАНТЫКИНА: НА МАТЕРИАЛЕ ЛАЙТ-ОПЕРЫ «ГОГОЛЬ, ЧИЧИКОВ, ДУШИ» И ФИЛЬМА «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»

Хавлина Елена Борисовна, старший преподаватель Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33), havlina@bk.ru

Аннотация. Статья посвящена двум разножанровым произведениям композитора А. Пантыкина: лайт-опере «Гоголь, Чичиков, души» и музыке к многосерийному фильму «По ту сторону волков»

(реж. В. Хотиненко). В результате эскизного анализа музыкального тематизма выявляется единый системный принцип его организации как в опере, так и в киномузыке, что доказывает общестилевой подход композитора к автономной и прикладной музыке.

Ключевые слова: А. Пантыкин, музыкальный тематизм, лейтмотив, музыка кино, опера, многосерийный фильм, системность.

UDC 78

E.V. KHAVLINA

THEMATIC PROCESSES IN MUSIC OF A. PANTYKIN:
ON THE MATERIAL OF LIGHT-OPERA «GOGOL, CHICHIKOV, SOULS»
AND THE FILM «BEYOND THE WOLVES»

Khavlina Elena Borisovna, senior lecturer of the Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, 40 let Pobedy str., 33), havlina@bk.ru

Abstract. The article is devoted to two different-genre works by composer A. Pantykin: light-opera «Gogol. Chichikov. Souls» and music for the serial film «Beyond the Wolves» (directed by V. Khotinenko). As a result of a sketch analysis of musical themes, a single systemic principle of its organization is revealed both in opera and in film music, which is proved by the composer's general style approach to autonomous and applied music.

Keywords: A. Pantykin, musical themes, keynote cinema music, opera, multi-series film, systematic.

Александр Александрович Пантыкин – композитор, драматург, начинавший свою карьеру как рок-музыкант. Круг его творческих интересов связан с песенными жанрами, музыкой кино, музыкально-театральными постановками.

Цель данной статьи – выявить общие приемы работы композитора с тематическим материалом в музыкальном спектакле и киномузыке – жанрах, связанных с разными принципами функционирования музыки: автономным и прикладным¹.

Поиски А. Пантыкина в области музыкально-театральных жанров приводят к созданию лайт-оперы, образцом которой стал спектакль «Гоголь. Чичиков. Души» (2014, режиссер А. Мацко)². Сам композитор о новом жанре современного музыкального театра говорит так: «Все эти произведения отличаются тем, что от чего-то ушли (от традиционных мюзикла, музыкальной комедии, оперетты), но еще ни к чему новому не пришли. Имеются в виду произведения, где есть серьезное содержание, но также есть элементы мюзикла, симфонической музыки и оперы, оперная драматургия. Я могу говорить о системе лейтмотивов, развивающихся в «Мертвых душах», могу о других вещах, характерных только для оперы. По образу и подобию рок-оперы я стал придумывать термин «лайт-опера» (легкая), которая занимает промежуточное положение относительно других сценических жанров» [1]. Появление нового жанра, по-видимому, обусловлено двумя тенденциями: «утяжелением» легких жанров, их насыщение психологизмом, принципами оперной драматургии и стремлением композитора приблизиться к публике, насытить оперный спектакль легкожанровым музыкальным материалом (эстрадной песней, бытовой музыкой).

«Гоголь. Чичиков. Души» – это опера с ясной музыкальной драматургией, с тематическими арками, системой лейтмотивов. Приведем несколько признаков, присущих

¹ Особенности автономной и прикладной музыки обозначены в исследовании Т.Ф. Шак «Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино». 2-е издание, дополненное. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2017. С. 24-28.

² Существует три постановочные версии спектакля с разными названиями: «Мертвые души» (Екатеринбургский театр музыкальной комедии, 2009 г.), «Гоголюциация Чичикова» (театр оперы и балета республики Коми, г. Сыктывкар, 2012 г.), «Гоголь. Чичиков. Души» Краснодарский музыкальный театр, 2014 г.)

опере: 1) акцентирование философской линии гоголевского сюжета; 2) трансформация сюжета за счет введения других персонажей из произведений Гоголя, таких как, например, Хлестаков; 3) углубление образа Лизы как лирического персонажа, свойственного опере; 4) масштабность хоровых сцен с различными драматургическими функциями хора (хор мертвых душ, хор крестьян, хор чиновников); 5) использование принципа монотематизма, характерного для оперы (тема Чичикова, изменяя свою структуру или жанровую основу, проникает в тематизм других действующих лиц, например Лизы)³.

Рассмотрим тематизм оперы и принципы его развития. В основе спектакля «Гоголь. Чичиков. Души» две сюжетные линии: тема обмана-интриги, которая характеризует Чичикова, Лизу, губернаторское окружение и помещиков, и тема духовно-нравственного в человеке, связанная с Селифаном и мертвыми душами. Тема Чичикова в незначительных интервальных вариациях звучит на протяжении всего спектакля (№3 «Приезд Чичикова в губернию N», №9 «Экспедиция», №16 «Финал 1 акта», №25 «Тюрьма»), дается в жанровом изменении (романс) в теме Лизы (№15 «Ария Лизоньки»), а также в энергичных хоровых номерах. Тема тройки (тема Селифана) дана в сквозном развитии, она же обрамляет оперу и несет философскую идею. Противостояние этих двух начал и обеспечивает симфоническое развитие спектакля. Название «Гоголь. Чичиков. Души» имеет тесную связь с драматургией и тематизмом в музыке. Номерная структура спектакля преодолевается динамичной режиссурой, что дает большой простор для музыковедческого анализа как в аспекте драматургических функций хоровых сцен, режиссерской трактовки синтетичности жанра, своеобразной жанровой модуляцией между мюзиклом, оперой и лайт-оперой, так и в аспекте системности музыкального тематизма, когда весь индивидуализированный музыкальный материал вытекает из одного интонационного зерна, звучащего в начале оперы и характеризующего Чичикова.

Наиболее значительные работы в области киномузыки созданы А. Пантыкиным в сотворчестве с режиссером В. Хотиненко. Это «Патриотическая комедия» (Свердловская киностудия, 1992, комедия, фэнтези), «Макаров» (Свердловская киностудия, 1993, драма), «Мусульманин» (Киностудия им. Горького, 1994, драма), «По ту сторону волков» (ОРТ, 2002, детектив, триллер).

Четырехсерийный мистический триллер «По ту сторону волков» снят по повести А. Биргера. Действие происходит в послевоенное время в небольшом подмосковном городе, который захватила серия загадочных убийств. Чтобы избавить местных жителей от всякого рода мистических домыслов и раскрыть преступления, в город прибывает начальник местной полиции Сергей Высок (актер В. Галкин). На протяжении всего действия фильма герой приближается к разгадке преступлений не только с помощью событий и фактов, но и под влиянием мистической атмосферы, снов, приходящих в качестве подсказок. До самого финала зритель пребывает в сомнениях, не затуманит ли сознание главного героя разрушительный микроклимат.

Неповторимую атмосферу фильма создает музыка А. Пантыкиной. Весь музыкальный тематизм можно разделить на две группы: авторская музыка и цитаты. Основная музыкальная тема, написанная А. Пантыкиным, как раз и создает образ эмоционального напряжения, необходимый для воплощения жанра триллера. Это активная лейттема «схватки», звучащая во вступительных титрах каждой серии и сопровождающая все сюжетопределяющие моменты, а именно: первая встреча героя с волком, выстрел в волчицу в финале картины. По своей семантике, как и по внутренней организации, тема сложна и представляет собой лейттему-комплекс, состоящую из сонорных тем и дополнительных спецэффектов. Это наложение на музыку звуков волчьего воя и колокольного звона, а в кульминации это начальная фраза песни «Клен ты мой опавший» и восходящие «фанфарные» интонации в поддержке активного ритма. При этом можно

³ Проблема организации музыкального тематизма опер на основе принципа монотематизма раскрывается в работе Т.Ф. Шак «Гармонические системы в оперной драматургии Н.А. Римского-Корсакова». Краснодар. Эоловы струны, 2002. 112 с.

вычленив несколько закономерно повторяющихся сонорных тем-элементов этой комплекс-темы. Линия сюжета сопровождается чередованием этих сонорных тем, а именно:

1. Тревожная, сложенная из нисходящих секундовых интонаций с опорой на басовый органнй пункт тема дана в экспозиции действия, звучит для изображения нескольких действующих лиц.

2. Тема-хорал в терцовых интонациях, часто звучащая в эпизодах размышления, догадок главного героя. Иногда сопровождается ходом часов.

3. Тревожная сонорная тема с активным ритмизованным басом.

4. Тема из электронных эффектов, создающая эмоциональный фон (сочетание гулких созвучий, имитирующих волчий вой).

Главная тема-комплекс проходит в момент схватки героя с волками в кульминациях картины: финал первой и финал четвертой серии. При этом сонорные темы, составляющие главную комплекс-тему, звучат в характеристиках людей, подозреваемых в преступлении, что создает постоянное эмоциональное напряжение для зрителя. Интонация песни «Клен ты мой опавший» входит в качестве составного элемента в начальный мотив темы-комплекса (схватка с волками) и отдельной цитатой дается как тема любви. Справедливо полагать, что это тема главного героя, и звучит она во всех перипетиях его жизни.

Таким образом, посредством интонации песни «Клен ты мой опавший» происходит смыкание двух контрастных интонационных сфер: комплексной лейттемы схватки и лейттемы главного героя Сергея, который «распутывает» клубок сложных мистических событий. Представленный обзор доказывает возможность рассмотрения киномузыки с точки зрения системного принципа организации музыкального тематизма.

Одно из направлений в исследовании тематизма – его связь с общедраматургическими процессами произведения, реализуемыми через системный принцип организации индивидуализированного музыкального материала. Системность, наиболее ярко представленная в жанре оперы, где есть взаимосвязь музыкальных тем (лейттем) с персонажами, развитием сюжета, предполагает, что «...все лейтмотивы, даже те, которые не имеют непосредственной смысловой связи, либо вытекают, «рождаются» один из другого, либо объединяются единым конструктивным элементом, при этом их организация в стройную систему взаимосвязана с общедраматургическими закономерностями текста» [3]. Этот принцип может быть перенесен на драматургию кинотекста, и некоторые примеры киномузыки позволяют выявить эти системные закономерности, общие для автономной и прикладной музыки.

Литература

1. И все-таки опера // Петербургский театральный журнал. 2011. №2 (64).
2. *Пантыкин А.* Интервью. URL: <https://www.bnkomi.ru/page/agency.oferta/>
3. *Шак Т.Ф.* Гармонические системы в оперной драматургии Н.А. Римского-Корсакова (научная монография). Краснодар, 2002. 122 с.
4. *Шак Т.Ф.* Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино. СПб., 2017. 357 с.

References

1. And yet the opera // Peterburgskij teatralnyj zhurnal. 2011. №2 (64).
2. *Pantykin A.* Interview. URL: <https://www.bnkomi.ru/page/agency.oferta/>
3. *Shak T.F.* *Garmonicheskie sistemy v opernoj dramaturgii N.A. Rimskogo-Korsakova* (nauchnaja monografija) [Harmonic systems in opera dramaturgy Rimsky-Korsakov (scientific monograph)]. Krasnodar, 2002. 122 p.
4. *Shak T.F.* *Muzyka v strukture mediateksta. Na materiale hudozhestvennogo i animatsionnogo kino* [Music in the structure of media text. On the material of the artistic and animation films]. Saint Peterburg, 2017. 357 p.

