

Дерда Надежда

КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЛЮДОВИКО ЭЙНАУДИ КАК ХУДОЖЕСТВЕННО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ФЕНОМЕН

В данной статье выделяется место и значение минимализма в контексте современного кинематографа. Определяются принципы организации минималистской музыкальной ткани в киномузыке. Рассматривается музыковедческий подход к музыкально-тематической основе фильма «Неприкасаемые» Людовико Эйнауди.

Ключевые слова: Людовико Эйнауди, минимализм, киномузыка, паттерн, постминимализм, «Неприкасаемые».

На сегодняшний день можно говорить о том, что киномузыка обладает особой процессуальностью, поскольку должна создавать особый музыкально-интонационный контент, то есть такое музыкально-образное содержание, которое, буквально вкладываясь в композиционную структуру фильма, заполняет ее изнутри, придает ей новый, более определенный смысловой объем. Благодаря своим особым содержательным функциям, киномузыка перестает быть сугубо прикладной, приобретает новую художественную самостоятельность.

Одним из ярких представителей современной музыки, своеобразно увеличивающим свой композиторский творческо-коммуникативный потенциал путем активной исполнительской деятельности, концертируя по всему миру, является Людовико Эйнауди (год рождения 1955). Этот итальянский композитор и пианист сегодня является одним из самых востребованных современных авторов в сфере киномузыки. Эйнауди родился в Турине, а проходил обучение в миланской Консерватории им. Дж. Верди. В 27 лет он получил диплом и продолжил совершенствовать свои навыки у Лучано Берио до 31 года, осваивая путь академического композитора. А потом 10 лет искал собственный музыкальный язык –

авторские звуковые формы [2]. Тем не менее свой авторский стиль Эйнауди обрел именно в сфере киномузыки и поэтому 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. Среди наград за саундтреки композитор удостоился премии: Grolla d'Oro, Echo Klassik, Avignon Film Festival. Саундтрек фильма «Свет моих очей» (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» [2].

Эйнауди является продолжателем идей минимализма, получившего большую популярность в США и Европе в 1960-е –1980-е годы. В то время у истоков направления стояли такие композиторы, как Ламонт Янг, Филип Гласс, Стив Райх, Терри Райли. На сегодняшний день данный стиль остается востребованным и в композиторской среде, и в массовой культуре. С 1970-х годов выдвигается целый блок имен постминималистов, среди которых Майкл Найман, Макс Рихтер, Зак Хемсей и др. [1]. Как пишет А.Е. Кром в исследовании «Классическая фаза» американского музыкального минимализма», постминимализм вошел в сферу искусствоведения 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 данной стилевой модификации характерны большая свобода изложения, взаимодействие с другими стилями и техниками, внимание к гармонической красочности и возвращение к традиционным европейским принципам формообразования [4].

Первоначальная минималистская структура музыкальной ткани – паттерн (в переводе «модель», «схема»). Если в истоках развития

минимализма паттерн представлял собой небольшую единицу музыкальной фактуры, то в постминимализме его масштабы увеличиваются. В инструментальных композициях Эйнауди, таких как «Drop Variation», «Le Onde», «Solo» и других показ паттерна, чаще всего, представляет собой законченный период.

В сочинениях постминималистов 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 ритмизована, 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 – ни одна из партий не перегружена фактурой [1].

Помимо принципов постминимализма Эйнауди использует в своей музыке приемы стилевой контаминации – смешение различных стилевых элементов. В его композициях «Moto perpetuo», «Burning», «Una Bella Giornata» и ряде других слышны влияния восточной культуры, неоклассицизма, поп, рок и электронной музыки [5].

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 широкой аудитории и слушателей, не имеющих профессионального музыкального образования.

Творческое наследие Эйнауди не ограничивается одной только киномузыкой. На его счету более 200 произведений, среди которых камерная музыка, музыка для театра и оркестровые произведения.

Например, «Primavera» из альбома «Divenire» (2006г.) – одна из самых известных композиций Эйнауди, написанная в форме вариаций для фортепиано с оркестром. Художественный образ и атмосферу музыки создают немногословная поддержка струнных, выступающих в качестве фона-аккомпанемента. Струнные создают эффект тревожного волнообразного движения. В заключении звучит фортепианная тема, построенная на секвенции и подчиненная ритму первоначального изложения музыкального материала [2].

Наиболее показательным и значимым для творчества композитора является музыка к фильму «1+1» («Неприкасаемые») — это французская комедийная драма 2011 года, основанная на реальных событиях. Режиссерами данной картины выступили Оливье Накаш и Эрик Толедано. Фильм был удостоен номинации на премиях Золотой глобус и BAFTA. Также, номинировался на «Оскара» в 2012 году, но не вошел в шорт-лист. Он является особенно показательным и значимым для творчества композитора. 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. Музыкальное

оформление служит поддержанием идеи и объединяет в себе фрагменты различных произведений – от Антонио Вивальди до Джоржа Бенсона [3].

В самом начале фильма звучит фортепианная композиция «Fly», cis-moll, она же и завершает фильм. Режиссеры скомпоновали киноленту так, что начало является эпизодом из финала, создавая таким образом некую арку, драматургическое обрамление. 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. Композиция «Fly» символизирует путь и однообразие движения.

Фортепианная партия подчинена строгому ритму, преимущественно пунктирного и триольного рисунков. Тема квадратна, в композиции используется узкий диапазон, одинаковое ритмическое построение и репетитивность. В следующем разделе тема переходит в триольный ритм, придавая музыке большую стремительность и волнение.

Вторая тема Эйнауди «Una Mattina» (итал. «Однажды утром»), a-moll проходит в фильме четыре раза и, как правило, в сочетании с переломными моментами сюжета. Эта тема несет в себе мажорные интонации, композитор использует частое чередование тоники, VI и VII натуральной ступени в гармонии.

Наиболее ярко музыкальная идея проявляется в самом последнем эпизоде фильма, когда звучащая тема символизирует постепенное восстановление жизненных сил обоих героев – возвращение их веры в себя. Режиссеры использовали особый прием содержательного параллелизма, показывая перед финальными титрами тех реальных людей, чьи судьбы послужили прототипами кинематографических персонажей.

Первый раздел композиции «Una Mattina» (12 тактов) – это показ паттерна, в котором фактура хорошо ритмизована и является своеобразным «ядром», на основе которого далее будет происходить развитие [4]. Хочется

обратить внимание на то, что каждая гармония занимает в своем звучании целый такт. Это создает эффект затягивающегося ожидания, а смена гармонии предстает в таком контексте подлинным событием, определяющим атмосферу всей композиции.

Второй раздел основан на материале первого, но уже с добавлением мелодии с импровизационным ритмическим рисунком. Главный принцип развития композиции – вариантный.

Помимо двух главных тем Людовико Эйнауди в фильме также используются и другие его композиции: «Writing Poems», «L'Origine Nascosta» и «CacheCache».

Музыка Эйнауди в некоторой степени уравнивает между собой контрастные характеры двух главных героев, а также характеризующую их музыку. Для одного из персонажей режиссеры использовали образцы классической музыки, например: Ф.Шопена, ноктюрн op. 9, №1, b-moll; Н.А. Римского-Корсакова «Полет шмеля»; А.Вивальди, «Времена года», «Лето»; Ф.Шуберта «Ave Maria».

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

Оценивая фильм в целом, хотелось бы отметить целостность эстетического впечатления после просмотра, в значительной степени обусловленную тем, что киносюжет настраивает на приятие различных сторон жизни человека и отход от прямолинейности в определениях добра и зла, положительного и отрицательного в человеке. Также, хочется отметить отличную работу актеров Франсуа Клузе (Филипп) и Омара Си (Дрисс), замечательно справившихся со своими ролями. Музыка Эйнауди в фильме не только связывает образно между собой некоторые эпизоды, но и объединяет фильм в целом, существуя в глубоком резонансе с сюжетным

разворачиванием кино-событийного ряда и обеспечивая эмоционально-суггестивный эффект воздействия кинокартины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Eaton R. *Unheard Minimalisms: The Functions of the Minimalist Technique in Film Scores: Dissertation ... Doctor of Philosophy / The University of Texas. Austin, 2008. 283 pp.*
2. Einaudi Ludovico [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – *Официальный сайт*, - Режим доступа: <http://www.ludovicoeinaudi.com/?lang=en>
3. *The Intouchables* [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – *Википедия – свободная энциклопедия* – 17.05.2017. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Intouchables
4. Кром А. «Классическая фаза» американского музыкального минимализма: дис, ... канд. Искусствоведения. – Нижний Новгород, 2011
5. Эйнаути Людовико [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – *Википедия – свободная энциклопедия* – 10.05.2017. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эйнауди,_Людовико

Дерда Надія. *Композиторська творчість Людовіко Ейнауді як художньо-комунікативний феномен. Науковий керівник - доктор мистецтвознавства, професор О.І.Самойленко. Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової.* У даній статті виділяється місце та значення мінімалізму в контексті сучасного кінематографу. Визначаються принципи організації мінімалістської музичної тканини в кіномузиці. Розглядається музикознавчий підхід до музично-тематичної основи фільма «Недоторкані» Людовіко Ейнауді.

Ключові слова: Людовіко Ейнауді, мінімалізм, кіномузика, патерн, постмінімалізм, «Недоторкані».

Derda Nadiya. *Composer's creativity of Ludovico Einaudi as an artistically communicative phenomenon. Scientific advisor – doctor of Arts, professor – Alexandra Samoylenko. The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music.* This article is allocated place and context of minimalism in cinema. Identify principles of minimalist musical material in film music. Considers musicological approach to musical and thematic foundations of the film "The Untouchables".

Keywords: Ludovico Einaudi, minimalism, film music, pattern, postminimalism, "The Untouchables".