

Секция «Искусствоведение»

Классическая музыка, как символ воплощения идеального мира в современной анимации

Дудолодова Надежда Ивановна

Аспирант

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени С.В.

Рахманинова, музыкальное искусство, Тамбов, Россия

E-mail: magnit-tmb@rambler.ru

Анимация закрепляет свои позиции в уже достаточно сложившемся массовом зрительском сознании, завоевывая его своей эвристической активностью, обаянием ассоциативной энергии, моментом сотворчества. Мультипликация, как синтез искусств, включает в себя и режиссерское содержание, и актерское исполнение (например, озвучивание героев), интерпретацию музыки, хореографические номера (движения героев), и, наконец, художественное оформление. Каждое из вышеперечисленных вносит в мультипликационный фильм свою выразительность и обогащает образы персонажей. Но, пожалуй, в мультипликации важнее выделить музыку как самостоятельное явление, вызывающее особый интерес. В оживающих на экране иллюстрациях встречается разнообразное звуковое оформление, например, примечательно, что режиссеры нередко обращаются к классическим музыкальным сочинениям. Все это свидетельствует о востребованности академического искусства, жизнеспособности классики, которая проверена нередко веками, что и привлекает аниматоров. В ходе реализации своих анимационных проектов работа режиссера со звуковым материалом масштабна и велика, ведь ему нужно корректно и одновременно творчески воспользоваться музыкальной информацией как богатейшим ресурсом в акустическом мире.

Мультипликационная картина «Медленное Бистро» режиссера И. Максимова (2002 г.) представляет собой яркий образец оригинального сочетания, в одной сюжетной линии современной музыки и классического сочинения. Режиссер не выдумал историю, а заимствовал из повседневной жизни людей – она наполнена глубоким смыслом и рассказывает о томительном, унылом, долгом человеческом времяпрепровождении в кафе под названием «Бистро».

Удивительно, что профессиональное образование режиссер получил в Московском физико-техническом институте по специальности «ядерная физика», затем недолго, проработав в институте космических исследований, Максимов решил получить дополнительные профессиональные навыки на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В результате, уже долгое время он является представителем анимационной студии «Пилот» и создает неординарные, короткометражные и интересные анимационные проекты

Все картины режиссера стилистически специфичны и «Бистро» не является исключением. В этом мультфильме проявляются черты парадокса, аллюзии, аллегии, абсурда, что отражается уже, например, во внешнем облике персонажей – довольно странные, уродливые существа, непохожие друг на друга. Помимо этого, стоит обратить внимание на необычную цветовую гамму (как посетителей, так и окружающего фона) – в основном это сдержанный колорит: мониторные (голубой, серый) и черно-белые цвета. Но есть герои, к которым режиссер относится с большей любовью, наделяя

их особым внутренним миром, рисует цветными красками – это официант с рыжим котом, причудливый бармен голубого цвета, девушка в фиолетовом платье с «собачкой».

Эту обыденную, занудную историю Максимов изображает совершенно чудно, с нотками сарказма – раскрывая зрителю широкую гамму человеческих пороков, которые подаются совершенно причудливо и неожиданно: кто-то балуется своим длинным языком, иные бездельничают, третьи шепчутся, обсуждая своего соседа. Как считает сам режиссер: «когда смешно, видно, что получилось. А когда философское, то непонятно – получилось это или нет» [3].

Особый интерес вызывает подбор музыкального материала к мультфильму – практически всё действие передано современной инструментальной музыка Ф. Лахути (композитор, аранжировщик, музыкант). В перемонтированной режиссером звуковой фонограмме угадывается имитация человеческой речи – разговоры, с нотками недовольства, возмущения, или даже ссоры. Цветных же героев картины художник-мультипликатор наделяет и особенной музыкой – бармен извлекает на бутылках мотив «Чижика»; рыжий кот «под управлением» официанта лапками издаёт интересную, незатейливую мелодию на фортепиано.

Главная героиня – девушка с животным, отдаленно напоминающим «собачку», показана отстраненно от других: она идет пешком, когда все едут в автобусе; за столик в кафе садиться отдельно, даже столовые приборы с едой у неё с собой. Такая индивидуальность героини накаляет и без того нервную обстановку, что вызывает зависть и злость у остальных посетителей, все эти уродцы поднимают шум. Персонажи не принимают и её предмет обожания – животное, которое становится причиной казуса, происходящего в кафе.

Завершение мультфильма совсем неожиданно. Милое животное на улице встречает подобное себе существо, между ними зарождается тонкое чувство симпатии, а может даже любви. Любовь – «отображение реальности моей мечты. Я стараюсь показать, что мир может выглядеть по-другому» [2]. Это и есть кульминация картины и одновременно финал – показана высшая степень человеческих чувств, – светлое и чистое на фоне странного, нервного мира. Именно в развязке Максимов мелодически обособляет героиню – в противовес общему сумбурному музыкальному фону в кульминации картины неожиданно звучит фрагмент классического музыкального произведения – вступительное соло гобоя из арии №26 «Страстей по Матфею» И. С. Баха. Отрывок музыкального произведения вплетается в общую звуковую канву, создавая своим появлением новый смысловой контекст. Доносящаяся издали мелодия придает анимационной ленте глубину и философскую наполненность, несмотря на простоту или даже примитивность начальных кадров мультфильма. Такое музыкальное сочинение выбрано автором картины не случайно, так как это глубоко религиозное произведение великого композитора является самым важным символом веры в Бога, он и есть – любовь, ведущая категория христианства, которая и становится важнейшей в этой анимационной истории.

Музыкальный отрывок сочинения великого композитора далекой эпохи Барокко в общей сюжетной канве современной анимационной картины воспринимается на уровне символа, в котором главная идея – любовь (чистая, восхитительная, живущая в гармонии). И параллельно с ней существует другой, противоположный мир человеческих несовершенств, изъянов. Обе существующие стороны реальности переданы разными художественными и музыкальными средствами. И именно классическая музыка в этой

картине играет роль чувственного фактора, доносясь, с одной стороны, с небес (от Бога), а с другой имеющая земное происхождение, где показан идеальный, человеческий мир, наполненный добротой, душевной чистотой и любовью.

Литература

1. Голубчик А. Интервью с мультипликатором Иваном Максимовым: «Главное – любить людей». [Электронный ресурс]. Код доступа: <http://golubchikav.ru/2011/10/intervyu-s-ivanom-maksimovym-glavnoe—lyubit-lyudej-1-03-2007/> (дата обращения: 6.11.2013)
2. Зебзеева Е. Иван Максимов: Мне близка философия Маленького принца. [Электронный ресурс]. Код доступа: <http://novostivl.ru/msg/8547.htm> (дата обращения: 20.12.2012)
3. Фёдорова И., Акимова А. Телевизионная передача «Рассвет». Жизнь мультфильма. Иван Максимов – режиссер. [Электронный ресурс]. Код доступа: http://tubethe.com/watch/gr7wMQLh_as/rassvet-zhizn-multfilma-ivan-maksimov-rezhisser.html (дата обращения: 1.12.2013)
4. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М.: Музыка, 1965 – 728 с.