

УДК 7(075): 778.5(05)

Л.Ш. Таштамирова

БИОГРАФИЯ ШОПЕНА В КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

В статье проанализированы художественные и документальные фильмы о биографии Ф. Шопена: «Желание любви» игровой фильм, режиссер Ежи Антчак (2002, Польша), «По следам Шопена» (2007, Франция), режиссер Аллен Дуалт, Валери Экспозито, документальные ленты: «Варшава Шопена», «Искусство Шопена» (эфир на канале «Культура 01.03.2010). Современная экранная культура представляет собой совокупность мифов, которые создаются по законам массового сознания. Киноискусство, подобно мифу, ориентируется на подражание эталонным образцам, манипулируя ценностями, создавая иллюзию реальности. Новые мифы, рождаемые экраном, восполняют ограниченные человеческие возможности. Фигура Шопена, его творчество и музыка создают особый миф в массовом сознании, который обрастает дополнительными подробностями и нюансами, продиктованными политической ситуацией в стране. Биография композитора трансформируется в зависимости от киножанра и творческих возможностей создателей фильмов.

Ключевые слова: биография Шопена, мифы в массовом сознании, опыт интерпретации интеллектуальной истории в киноискусстве.

Биографический жанр уже давно по праву занял свое место в наследии различных культур и народов и, являясь достоянием широких общественных масс, на протяжении всей истории своего развития неизменно пользовался огромным успехом у массового зрителя и читателя. В центре внимания нашей статьи стоит личность композитора. При этом сфера деятельности объекта статьи напрямую обуславливает и выбор методов, используемых автором, и общую концепцию. Отражение биографии Шопена в кинематографе – тема, находящаяся на пересечении нескольких направлений в искусствоведении: музыковедения и, в меньшей степени, киноведения. Целью данной работы является исследование особенностей воплощения биографии Ф. Шопена в кинематографическом искусстве XX в.

Методологической и теоретической основой статьи послужили труды по литературоведению и биографоведению следующих авторов: И.Л. Беленикого, Л.П., Репиной, Ю.М. Лотмана, Г.О. Винокура, Г.Е. Померанцевой, Э. Кассирера.

В XX в. формируются несколько подходов в изучении биографии.

Первая группа представлена культурологическими исследованиями. К ним можно отнести труды Л.М. Баткина [1], М.М. Бахтина [2], Л.М. Беленького. В трудах этих авторов биография вписывается в определенный тип культуры, дается культурологический анализ жанра, направленный на установление междисциплинарных связей.

Ко второй группе работ следует отнести проект Л.П. Репиной [3], В.С. Библера [4], П.С. Гуревича [5], Э. Кассирера [6], А.Ф. Лосева [7], Ю.М. Лотмана [8], Г.Е. Померанцева [9]. Так, Л.П. Репина освещает вопрос

«истории одной жизни», «персональной истории», «интеллектуальной истории». Личность никогда не бывает нейтральной. Она «вписывается» в исторический контекст, который формирует мировоззрение, моральный облик человека. Биограф реконструирует жизненный путь человека, историю одной личности, обращаясь к архивным источникам, документам, свидетельствам. Автор воссоздает культурно-историческую картину жизни и эпохи. Через биографию создается модель исторического познания, в которой эпоха раскрывается не только через абстракцию, но и через индивидуальные события личной жизни человека.

Кроме научных традиций, в изучении биографии необходимо рассмотреть вопрос соотношения истории и индивидуального феномена. За ценностно-временными характеристиками личности кроются исторические и культурные условия эпохи. Г.О. Винокур в статье «Биография и культура» [10] пишет о взаимопроникновении, влиянии личности на историю. Личность формирует историю, а одиозная личность изменяет ход исторического развития. В жанре биографии на первый план выходят историко-временные контексты, контексты «интеллектуальной истории». Л.П. Репина, определяя ее границы, пишет, что они «варьируются между полюсами личностного и глобального» [3. С. 8].

Раскрывая смыслы биографии, следует отметить, что она находится в поле культурологических знаний. Если понимать цель культуры как «процесс изучения единой духовной парадигмы, заключающийся в различных сферах искусства» [5. С. 12], то уместно будет интерпретировать биографию как возможность создания новых научных гипотез, историографических размышлений. Таким образом, в биографии создается синтез культуры и интеллектуальной истории.

Одна из проблем, стоящих перед автором статьи, воплощение биографии композитора в жанре кино. В настоящее время появляется особый интерес к освещению особенностей жизни и творчества известной личности. Биография ученого или творческого деятеля может быть использована для характеристики времени и культуры, в которых он жил. В массовом сознании одним из многих воплощений периода романтизма является личность и музыка Ф. Шопена.

Обращаясь к рассмотрению биографии Ф. Шопена в фильмах, следует сказать об источниках для этой работы. Их можно разделить на три группы.

К первой относятся фильмы: «Желание любви» игровой фильм, режиссер Ежи Антчак (2002, Польша), «По следам Шопена» (2007, Франция), режиссеры Ален Дуалт, Валери Экспозито, документальные ленты: «Варшава Шопена», «Искусство Шопена» (эфир на канале «Культура 01.03.2010).

Ко второй группе следует отнести биографии композитора, по которым написаны сценарии фильмов, т.е. различные монографии, статьи, исследования о композиторе.

К третьей относятся определенные представления, закрепившиеся в массовом сознании о Шопене-личности, о Шопене-композиторе, о Шопене-педагоге.

Привлечение в ряд источников фильмов и феноменов массового сознания не характерно для научно-достоверного построения биографии. В статье Ю.Н. Герасимовой [11. С. 39] дана подробная характеристика историогра-

фических источников. К ним следует отнести письма, воспоминания, дневники, автобиографии и т.д. Кроме них можно назвать «фотоснимки и кинофильмы, нужные, скорее всего, для большей степени визуализации полученных сведений» [11. С. 39]. Сама тема данной работы – исследование фильмографии о Шопене – художнике, творце – подразумевает выход за рамки научного исследования и обращение к художественным областям искусства. Таким образом, можно заключить, что данное исследование есть трансформация научного жанра биографии, так как «интеллектуальная история сегодня – это сфера междисциплинарных исследований, где используются теоретические и практические достижения всех гуманитарных и социальных наук» [12. С. 221]. Работа представляет исследование биографии как факта самой культуры в междисциплинарном аспекте и как одну из областей интеллектуальной истории, анализирующей текст с общегуманитарных позиций.

Область исследования биографии композитора, отраженной в визуальном аспекте, можно начать с мудрого высказывания Э. Кассирера: «В исторических документах и памятниках прошлая жизнь приобрела уже некоторую форму» [6. С. 657]. Эта форма закреплена в определенных мифах, «сюжетных мотивах» массового сознания.

Техника оперирования архетипами массового сознания свойственна мифологическому мышлению. «Современная экранная культура представляет собой совокупность образов, которые создаются и существуют по законам построения мифа. Современная экранная культура, с одной стороны, становится одним из проявлений мифологии, ориентированной на прошлое, но с другой – творит собственную мифологию» [13. С. 2].

В фильме Е. Антчака «Желание любви» представлено несколько мифов, связанных с именем Шопена и закреплённых в массовом сознании.

В начале фильма объясняются причины отъезда Шопена из Польши в Париж. Они объяснены, прежде всего, политическими причинами. Один из мифов, существующих во многих биографиях о Шопене, – это связь Шопена с революционным движением в Польше. Этот миф раскрыт через несколько сюжетных линий: эпизод наказания восставших польских офицеров, на котором Шопен был вынужден присутствовать по приказу князя Константина, сюжет о разгроме родительского дома Шопена польскими жандармами. Это деспотическое влияние князя Константина на личность Шопена. Здесь возникают аналогии с биографией другого композитора – Й. Гайдна, чей творческий путь был тесно связан с семьей князя Эстергази. В фильме достаточно четко прослеживается русофобская линия, следующий сюжетный мотив, с точки зрения авторов фильма. Так, например, в публичной расправе над офицерами, готовившими покушение на императора, можно увидеть аналогии с движением и расправой над декабристами в России. В фильме собственно история и жизнь Шопена начинаются с момента пересечения им польской границы, которая обозначена в фильме как шлагбаум с российским гербом – символом самодержавия. Трагический финал фильма подчеркивает возвращение сестры Шопена в Польшу пересечение ею шлагбаума с двуглавым орлом и унижительный досмотр на границе.

Вопрос о связи революции и творчества Шопена достаточно сложен. В фильме показан эпизод о начале карьеры Шопена в Париже. Лист играет

так называемый «революционный» этюд Шопена (cis-moll). На экране проходят «воспоминания» Шопена об обыске в его семье, оставшейся в Польше. Жандарм прикладом ружья разбивает инструмент Шопена. Этот эпизод не соответствует исторической реальности. Он целиком придуман авторами фильма. Изобразительный ряд в этом эпизоде очень прямолинеен. Неправоммерно проводить прямые аналогии между музыкальным произведением и конъюнктурными задачами, стоящими перед создателями фильма.

Другой миф, связанный в массовом сознании с биографией Шопена, – тоска композитора по родине. В фильме эта сюжетная линия тесно связана с основной концепцией фильма. Композитор, как и любой человек, ищет счастья. В поисках его он уезжает в Париж. Здесь следует заметить, что название фильма «Желание любви» отражает цель поисков и стремлений композитора. Ее не раз озвучивают Ж. Санд и Ф. Шопен. Любовь главных героев показана с точки зрения традиционно сложившихся представлений массового сознания о биографии композитора. Один из основных сюжетных мотивов – связь Шопена с эмансипированной женщиной гораздо старше его. В фильме сохранена основная событийная линия их взаимоотношений: поездка на Мальорку и усиливающаяся болезнь композитора. В фильме затронута достаточно спорная тема: вспыхнувшая страсть Шопена к дочери Жорж Санд – Соланж, страсть, которая разрушила отношения композитора и Ж. Санд в русскоязычной литературе о Шопене практически не освещается. В традициях русскоязычной музыковедческой литературе о Шопене также не исследуется сюжетная линия о ревности сына Ж. Санд к композитору. Ее сын не только ревнует мать к композитору, но и пытается сочинять в его стиле, чтобы заслужить любовь матери. У Ж.Санд, по замыслу создателей фильма, нарушающей моральные нормы, разрушена жизнь, и она остается в полном одиночестве. Основная часть фильма посвящена выяснению отношений между героями, и абсолютно не обсуждается творческая деятельность Шопена – композитора и пианиста.

Фильм «По следам Шопена» (2007, Франция) повторяет концепцию фильма «Желание любви». В основе фильма лежит сюжетная линия о последнем периоде жизни Шопена. Лента содержит натуралистические подробности – у играющего на рояле Шопена льется кровь на клавиши.

Такое восприятие биографии композитора достаточно необычно для России. В музыковедческой литературе основное внимание уделяется рассмотрению его творчества, а не подробностей личной жизни. Эта традиция рассмотрения биографии относится к изучению творчества разных композиторов. Особенности личной жизни возникают в монографиях только в связи с каким-либо творческим периодом жизни художника.

На другом полюсе находятся документальные фильмы о жизни композитора. Польский фильм «Варшава Шопена» повествует о годах жизни Шопена в Варшаве. В Варшаве прекрасно сохранились здания, где жил, учился, выступал композитор. Варшавский лицей, в котором учился композитор, на органе костела Визитек играл юный композитор, Замковая площадь и Президентский дворец в котором Шопен дал первый публичный концерт.

В фильме «Искусство Шопена» (Польша–Франция), режиссер Gerald Caillet, дана подробная, точная биография композитора, лишенная художест-

венных интерпретаций. В обсуждении творчества композитора в фильме участвует пианист Гаррик Ольсон. Он дополняет биографические сведения впечатлениями исполнителя о музыке Шопена. Пианист размышляет о технике, необходимой для исполнения его произведений, о требованиях, предъявляемых к звуку, при исполнении музыки композитора. Г. Ольсон дает исполнительские трактовки музыкальных концепций произведений Шопена. Все сведения из жизни композитора дополняются не только старинными репродукциями, современными видами Парижа, Мальорки, но и портретами Шопена, Ж. Санд, друзей композитора, неизвестных в русскоязычной литературе о композиторе. В фильме звучат строки из писем Шопена. Как известно, большая их часть была уничтожена по просьбе композитора перед смертью. Эта часть его наследия в России мало изучена, поэтому представляет особый интерес. В Польше сохранены архивы, касающиеся юности композитора: например, в фильме показывается неизвестная запись директора варшавской консерватории, сделанная на выпускных экзаменах великого композитора: «Шопен Фридерик – гений музыки». Музыка, звучащая в фильме, тесно связана с тем или иным биографическим этапом жизни композитора. В фильме представлены выдающиеся исполнители: Евгений Кисин, Иво Погорелич, Кристиан Цимерман, Маурицио Поллини.

Два разных подхода к изображению биографии композитора в художественных и документальных фильмах продиктованы разными задачами, стоящими перед авторами фильмов. Эстетика экранной культуры, оперируя мифами общественного сознания, не ставит перед собой цель достоверного изображения жизни композитора. Образ Шопена в этих фильмах снижен за счет большого числа негативных подробностей личной жизни, фактов, основанных на домыслах публики и фантазиях авторов. За счет такого снижения образа, искажения реальности у зрителя возникает ощущение сопричастности происходящим событиям, «иллюзорное подключение к лучшему, высшему, престижному» [11. С. 5].

Перед создателями документальных фильмов стоят задачи иного рода: информативные, обучающие. В этих фильмах, за счет обилия звучащей музыки, включения небольших игровых эпизодов («Варшава Шопена»), богатого изобразительного ряда создаются слуховые, зрительные, эмоциональные впечатления от музыки Шопена, на основе которых возможно дальнейшее исследование его творчества.

Подводя итоги проделанной работы, необходимо сделать следующие выводы. Биография Ф. Шопена, крупнейшего композитора XIX в. сама по себе представляет исключительную ценность как источник сведений о культурологическом контексте эпохи. Анализ фильмов, посвященных композитору, позволяет решить ряд концептуальных проблем, связанных с историей развития жанра биографии композитора: проблемы формирования жизнеописания в рамках других жанров и его последующего бытования вплоть до сегодняшнего времени, вопрос о принципах построения фильмов биографического жанра (об источниках информации, об особенностях освещения психологического портрета), проблемы взаимодействия разных национальных биографических концепций.

Литература

1. Баткин Л.М. Тип культуры как историческая ценность // Вопросы философии. 1969. № 9. С. 99–109.
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 423 с.
3. Репина Л.П. Интеллектуальная история на рубеже XX–XXI веков // Новая и новейшая история. 2006. № 1. С. 12–22.
4. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. М.: Политиздат, 1990. 413 с.
5. Гуревич П.С. Культурология. М.: Гардарики, 2001. 335 с.
6. Кассирер Э. Избранное: опыт о человеке. М.: Гардарики, 1998. 784 с.
7. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. 526 с.
8. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gumer.info/bibliotekBuks/Cultur/Lotmankino/index.php> (дата обращения: 21.04.2013).
9. Померанцева Г.Е. Биография в потоке времени. М.: Книга, 1987. 336 с.
10. Винокур Г.О. Биография и культура // Эстетическое самосознание русской культуры: 20-е гг. XX в. М., 2001.
11. Герасимова Ю.Н. Источники биографии человека науки // Биография как вид исторического исследования. Тверь, 1993. С. 39–50.
12. Цуладзе А. Политическая мифология. М.: Эксмо, 2003. 384 с.
13. Огурчиков П.К. Экранная культура как новая мифология (на примере кино): автореф. дис. ... д-ра культурологи. М., 2008 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.twirpx.com/file/271978/> (дата обращения: 21.04.2013).