

ОСОБЕННОСТИ ВОПЛОЩЕНИЯ ВАЛЬСОВ Ф. ШОПЕНА В ПОЛЬСКОЙ АНИМАЦИИ

Влазнюк Наталья Ивановна
соискатель аспирантуры Белорусского государственного университета
культуры и искусств,
Беларусь, г. Минск
E-mail: rus.jazyk@gmail.com

Вальсовое наследие Ф. Шопена насчитывает более 20 вальсов, лишь 8 из которых были опубликованы при его жизни. Вальсы этого великого польского композитора являются шедеврами изысканности, благородства и элегантности. В данной статье на примере двух фильмов из цикла «Фильмов-миниатюр на классическую музыку», выпущенных польской Телестудией анимационных фильмов в Познани («Telewizyjne Studio Filmów Animowanych») и направленных на популяризацию классической музыки в лучших польских исполнительских трактовках, будут рассмотрены особенности аниматографического воплощения шопеновских вальсов.

Фильм «Фридерик Шопен. Вальс» («Fryderyk Chopin. Walc», 1996 г.) режиссера Анели Любенецкой (польск. Aniela Lubieniecka), выполненный в технике рисованной мультипликации, был вдохновлен музыкой Ф. Шопена и представляет собой высокохудожественное воплощение Вальса ля минор (В.150 КК IVb/11) великого польского композитора в форме анимации. Нет единой точки зрения относительно времени создания этого вальса. Исследователи творчества Ф. Шопена предполагают, что вальс был написан примерно между 1843 и 1848 годами, но не был опубликован до 1955 года. Обе темы этого вальса, основная и второстепенная, довольно просты и являются доминирующими на протяжении всего произведения, что практически не позволяет провести значительную тематическую разработку в течение почти двухминутной продолжительности пьесы. Первая тема пьесы рисует печальный портрет. Вторая тема, хотя и более живая, все еще сохраняет определенную грусть. Примерно в середине пьесы происходит модуляция в ля мажор, что как бы рождает проблеск счастья и надежды. Вальс заканчивается главной темой, за которой следует короткая coda. Легко запоминающаяся, притягательная мелодия

этой пьесы вызывает в сознании слушателя образы печали и радости, намекает на близость и в то же время отрешенность.

В начале фильма визуальный пласт соответствует таинственному настроению музыкальной пьесы, однако постепенно интенсивность эмоций возрастает, до окончательной кульминации, наступающей с последними звуками вальса. По сюжету мультфильма уже при первых звуках вальса из нот, стоящих на старинном фортепиано, возникает голубая птица, которая «слетает» с нотного листа и оживляет девушку на картине, висящей рядом с фортепиано. Девушка, силуэт которой также окрашивается в голубой цвет, сходит с картины и начинает кружиться в танце на фоне застывших коричневых улиц, в которых угадывается пейзаж Варшавского Старого города, запечатленный во времени и пространстве эпохи Ф. Шопена. Здесь авторами фильма применяется символика цветов: «голубой, как символ созидания, и коричневый, как символ косности, инертности» противопоставляются друг другу [2, с. 181]. Персонифицированная музыка – «оживленная» девушка из старого портрета – прикосновением руки оживляет застывших людей и предметы со старых гравюр только на короткое время, пока музыка звучит. Как отмечает О. В. Бочкарева, авторы данного фильма раскрывают тему «символического значения художественного открытия, пробуждения творческих способностей» [там же, с. 181]. По мнению исследователя «музыка, волшебная сила искусства в целом, подобно демиургу преобразует все вокруг – эта идея запечатлена в образе танцующей девушки, которая оживляет застывшие, омертвевшие формы, предметы» [там же, с. 181].

Написанный 19-летним Ф. Шопеном вальс №10 h-moll (op.69 №2) получил воплощение в анимационном фильме режиссера Вальдемара Шайковского (польск. Waldemar Szajkowski) «Фридерик Шопен. Вальс си-минор» («Fryderyk Chopin. Walc h-moll Opus 69 №2», 1994 г.). Будучи влюбленным в Констанцию Гладковскую, Шопен в 1829 году сочинил несколько вальсов, среди которых был и поэтичный и грустный си-минорный вальс. Вальс си-минор был опубликован посмертно и относится к той группе произведений, которые сам композитор не предназначал для печати. Как отмечают исследователи, вальсы представляли

собой наиболее интимный, в какой-то степени «автобиографический» жанр в творчестве Ф. Шопена. В анимационной интерпретации музыкальные образы юношеского вальса Ф. Шопена («миниатюрной интимной поэмы, которую он, видимо, хотел скрыть от публики» [3] находят претворение в визуальных образах дороги, самого композитора, едущего в дилижансе, в образах любимых им женщин. Фильм, представляющий собой своеобразную музыкальную биографию, повествует об истории любви, вдохновлявшей композитора на создание многих его прекраснейших произведений. Как отмечает польский музыковед А. Иваницкая-Нияковская, свою чувственность Фридерик Шопен «изливал в нотах, создавая трогательную музыку, насыщенную эмоциями и выражающую то, что происходит не только в его уме, но, прежде всего, в сердце. Для гениального композитора и пианиста, наделенного артистической душой и романтической натурой, любовь была просто необходимым условием бытия. Бытия, понимаемого как искусство, которое он создавал, потому что оно было для него смыслом существования» [5].

Биографию Ф. Шопена невозможно рассматривать вне контекста его отношений с женщинами – любимыми, подругами или просто знакомыми. Знакомства с некоторыми из них оказались ключевыми в судьбе и творчестве композитора. Его первой юношеской платонической любовью стала Констанция Гладковская (польск. *Konstancja Salomea Gładkowska*, 1810–1889 гг.) – солистка Варшавской консерватории. Шопен был очарован не только ее красотой, но и пением. Как свидетельствуют исследователи жизни и творчества композитора, сам Шопен любил петь и очень часто бывал в опере. Не случайно, в одной из сцен фильма композитор прощается с возлюбленной на фоне узнаваемых очертаний Национального театра в Варшаве (*Teatr Narodowy*). В этой же сцене композитор обменивается кольцами со своей возлюбленной (из жизни композитора известен тот факт, что они с Констанцией Гладковской обменялись кольцами). Накануне отъезда Фридерика Шопена, покидавшего Польшу 11 октября 1830 года, Констанция вписала в дневник композитора двухстрочное стихотворение, в котором выражалось сожаление оставшихся в Польше друзей

об отъезде их любимого друга. Исходя из этого, а также на основании отрывков из переписки Шопена с друзьями, в литературе, посвященной Шопену, утвердилась версия о безответной любви Шопена к Констанции [6]. В фильме образ Констанции как бы вырисовывается из стекающих по оконному стеклу струй дождя. За основу анимационного портрета Констанции был взят реальный фотографический портрет певицы.

Хотя вальс был написан в 1829 году, помимо образа Констанции, в анимационном фильме присутствуют также образы и других женщин, которые появились в судьбе композитора позднее. Так, образы Констанции и Варшавы, где композитор познакомился с ней, сменяются образами Дрездена, где в 1835 году произошла первая встреча Шопена с Марией Водзиньской. Сцена из фильма, в которой девушка рисует портрет музицирующего Шопена, отсылает зрителя к событиям лета 1836 года, когда Мария Водзиньская и Фридерик Шопен счастливо проводили все дни вместе в Мариенбаде в гостинице «У белого лебедя» и композитор сделал предложение своей возлюбленной. Известно, что тогда же Марией Водзиньской был написан известный акварельный портрет композитора.

Однако по причине несогласия отца Марии брак так и не состоялся, а в 1837 году оборвалась и переписка между композитором и семьей Водзиньских. Их письма композитор перевязал розовой лентой и подписал «Мое горе». Образ писем, превращающихся в падающие листья, служит переходом к следующей сцене фильма, рисующей воспоминания композитора о Жорж Санд, история любви с которой продолжалась десять лет и вдохновила композитора на создание выдающихся произведений. Для создания анимационного персонажа Жорж Санд – известной писательницы и музы композитора – авторы фильма использовали «Портрет Жорж Санд» (1838 г.) кисти Огюста Шарпантье. Кроме того, в фильме воссоздается атмосфера музыкальных салонов, где часто выступал Шопен и где он познакомился с Жорж Санд. Следует помнить, что в XIX веке участие в салонах было насущной необходимостью для профессии

музыканта. Если исполнитель хотел заявить о себе, ему нужно было дать о себе знать и выступать в салонах.

Как и в предыдущих сценах фильма, авторы воспроизводят один из счастливых моментов биографии композитора: отдых с Жорж Санд и ее детьми на острове Майорка в Средиземном море. Источником для создания живописных анимационных образов, вероятно, послужили часто цитируемые строки из письма Шопена близкому другу Юлиану Фонтане: «Я в Пальме, среди пальм, кедров, кактусов, оливок, апельсинов, лимонов, алоэ, фигов, гранатов... Небо как бирюза, море как лазурь, горы как изумруды, воздух как на небесах. Днем солнце, жарко, все ходят в летнем. Ночью отовсюду раздается пение, звон гитар. Огромные балконы, увитые виноградными лозами, дома в арабском стиле...» (от 15 ноября 1838 г.) [1].

В контексте анализа образных средств данного анимационного произведения целесообразно упомянуть отличающуюся новаторским подходом работу российского музыковеда И. Хитрик «Лирический дневник Шопена» [4], в которой автор, основываясь на анализе музыкальной формы вальсов гениального польского композитора, вскрывает жизненную подоплеку их создания. Комплексно исследуя музыкальный материал в совокупности с биографическим материалом, включающим дневниковые записи и переписку Шопена с друзьями и близкими, автор стремится показать высокую степень связи между реальной жизнью Шопена и его вальсами.

Описывая свои впечатления от прослушивания Десятого вальса (h-moll, op.69 №2), музыковед подчеркивает так поразившее ее чувство безысходности, сквозившей в музыке Ф. Шопена: «Мелодия все время кружилась, повторялась вокруг одного и того же звука, потом вдруг всплескивала ввысь, как бы стараясь вырваться, но неизменно и безнадежно снова никла. Создавалось впечатление, что одна и та же мысль, как наваждение, преследует автора и все его попытки уйти от этого состояния ни к чему не приводят; чей-то милый, но недоступный образ все время стоит перед его глазами» [4]. Последовательно анализируя развитие мелодического движения вальса, автор приходит к выводу о том, что

звучащая в си миноре основная тема вальса построена на взлетах и падениях, которые отражают основную суть содержания всего вальса: «стремление ввысь, к идеалу, и невозможность его достижения» [4].

Проецируя данный подход на анализ анимационной интерпретации си-минорного вальса Шопена, можно предположить, что авторы фильма также тонко прочувствовали настроение этой лирической пьесы Шопена: музыка воплощается через образ бесконечной дороги, как будто устремляющейся ввысь, к небу (образ дороги на протяжении всего фильма периодически возникает в кадре и на экране наделяется функцией связующего звена между различными воспоминаниями композитора); анимационный образ композитора, едущего в дилижансе и глядящего в одну точку, перед глазами которого всплывают образы его возлюбленных и воспоминания о былых счастливых временах.

О. В. Бочкарева отнесла фильм режиссера В. Шайковского к числу тех, в которых решается «проблема „временности – вневременности” модусов бытия личности в сопряжении реальной жизни и „продолжения себя” в собственных творениях» [2, с. 181].

Список литературы:

1. Белякова Е. Шопен. Капли дождя на острове несбывшихся надежд [Электронный ресурс] // Музыкальная Фантазия: сайт. – URL: <http://music-fantasy.ru/materials/shopen-kapli-dozhdya-na-ostrove-nesbyvshihhsya-nadezhd> (дата обращения: 23.01.2018)
2. Бочкарева О. В. Интерпретация классических музыкальных произведений в польской и русской анимации как основа творческого диалога // Muzikologija. – 2016. – №21. – С. 175–184.
3. Кремлев Ю. Шопен. Два вальса Op. 69 [Электронный ресурс] // Классическая музыка, опера и балет: интернет-портал. – URL: http://www.belcanto.ru/chopin_op69.html (дата обращения 27.02.2018)
4. Хитрик И. И. Лирический дневник Шопена: книга для музыкантов и любителей музыки [Электронный ресурс]. – Москва-Париж-Нью-Йорк :

Третья волна, 2001. URL: http://chopindiary.narod.ru/1_21.html (дата обращения: 23.01.2018)

5. Iwanicka-Nijakowska A. Kobiety Fryderyka Chopina [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bazawiedzy.chopin2010.pl/pl/edukacja/materialy/entry/6593-kobiety-fryderyka-chopina.html> (дата обращения: 06.03.2018)
6. Myslakowski P., Sikorski A. Konstancja Gładkowska [Электронный ресурс] // Narodowy Instytut Fryderyka Chopina: сайт. – URL: <http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/persons/detail/id/6791> (дата обращения: 15.02.2018)

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКУ