

М. Д. Черток

К проблеме использования аутентичной военной музыки в фильмах об эпохе Отечественной войны 1812 года

Аннотация: в статье предпринята попытка выявить, насколько точно создатели фильмов об Отечественной войне 1812 г. следуют историческим данным о звучавшей на полях сражений музыке. Автором проанализированы художественные фильмы русских и зарубежных кинематографистов. В итоге выяснилось, что музыка, реально звучавшая в эпоху наполеоники на полях сражений, практически не используется сегодня ни отечественными, ни зарубежными кинематографистами. Исключение составляет лишь киноэпопея С. Бондарчука «Война и мир» (1965), где используются записи французского оркестра Республиканской гвардии под управлением А.А. Скрябина — эмигранта, племянника известного русского композитора. Объясняется это не только неосведомленностью композиторов и звукорежиссеров, привлекаемых к созданию фильмов, но и отсутствием самой музыки (в виде нот и описаний ее в научных или мемуарных источниках). Статья адресована создателям фильмов, использование ее даст в результате более строгое соответствие историческим фактам действия, отражаемого на киноэкране.

Ключевые слова: искусствоведение, музыкальная культура, армия, наполеоника, Бородино, марш, сигнал, Багратион, Наполеон I, 1812 год.

Мзыка и кино — две неотъемлемые составляющие одного целого. Они были вместе с самого начала существования кинематографа. Даже во времена немого кино музыкальное сопровождение к фильму создавалось параллельно с картинкой отдельными музыкантами или даже целыми оркестрами.

Просмотр хорошего кино — всегда праздник: интригующий или трогательный сюжет, игра любимых актеров, цветовые и композиционные решения оператора. Все это делает фильм шедевром, но нередко в сознание зрителя западает именно музыка и песни, что справедливо, ведь музыкальное сопровождение играет огромную роль в создании атмосферы фильма, именно она способна максимально эффективно управлять эмоциональным состоянием зрителя.

По выражению американского киноведа, знаменитой К. Флинн, «изображение и музыка в известной степени самостоятельны, но вместе они способны создавать новые образы. При этом звук становится не только гармоничным дополнением, но и неотъемлемой частью картинки. Изображение и звуковое сопровождение порой настолько тесно сливаются, что каждая из функций воспринимается через призму другой. Не

существует отдельно «я вижу» в изображении, и «я слышу» в треке. Вместо этого есть «я чувствую, я ощущаю», через общий итог одновременного воздействия изображения и музыки вместе взятых...»¹.

В кино батальные сцены для подчеркивания значимости ситуации должны сопровождаться соответствующей музыкой. И это понятно с точки зрения усиления эмоционального воздействия на потребителя экранной продукции. К сожалению, следует признать, что сегодняшний кинематограф, равно как и весь прошлый, для отображения истинного характера излагаемого события очень мало обращается к образцам аутентичной музыки, т. е. к музыке, реально звучавшей при том или ином событии. В нашем случае это объясняется практически полным отсутствием исследований по истории военной музыки, ограниченным доступом к существующей информации. Экранизация памяти об Отечественной войне 1812 г. происходит на фоне почти полного забвения военной музыки, реально звучавшей на полях сражений в тот период. Исключение составляют несколько песен и маршей, буквально кочующих по

¹ Flinn K. The New German Cinema. University of California Press. 2004. P. 46.

Музыка и музыкальная культура

экранам. Обидно, но многие уникальные шедевры этого пласта музыкальной культуры в кино практически не используются. (Сошлюсь на результат своей исследовательской работы — монографию «Русский военный марш. К 100-летию марша Прощание славянки». В ней я рассказываю о маршах, звучавших на полях сражений в эпоху наполеоники, и о многих других русских маршах.)

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся образцы аутентичной музыки в фильмах об Отечественной войне 1812 г. Чаще всего звучит марш Лейб-гвардии Преображенского полка. Он написан в эпоху Петра I и ярко отражает ее дух. Его кантовый характер переносит нас больше на просторы Полтавы, нежели на Бородинское поле. Тем не менее, нельзя утверждать, что он не звучал и во время войны с Наполеоном I в 1812 г.

В фильме «Война и мир» С. Бондарчука (композитор В. Овчинников) этот марш звучит на 84-й минуте 1-й серии, перед Аустерлицким сражением. Интересно и уникально то, что он, как и следующий за ним на 90-й минуте сигнал «Русская кавалерийская Вечерняя Молитва/Зоря» (там, где солдаты спят прямо на поле), записаны французским оркестром Республиканской гвардии под управлением А.А. Скрябина — эмигранта, племянника известного русского композитора. Сегодня эти записи являются редкостью. Третий (французский) марш (сигнал) «Победа (будет) за нами!» звучит перед самой атакой в тесном смещении, переключке, борьбе с маршем лейб-гвардии Кавалергардского полка. Как известно, этот кавалергардский марш написан на мотивы оперы Буальдьё «Белая дама» («La dame blanche»), премьера которой состоялась лишь 10 декабря 1825 г. на сцене Опера-Комик в Париже. Простим Бондарчуку эту маленькую оплошность, потому что в фильме собрана великолепная коллекция русской и французской аутентичной музыки. Можно сказать, что его фильм является примером удачного использования аутентичной музыки. Уникален финал фильма, где показана сцена сбора рассеянных французских солдат возле огромного костра, разведенного русскими. Звучит Марш Генриха IV — старинный французский гимн. Эта песня XVI в. в обработке знаменитого французского композитора А. Гретри стала невероятно популярной в эпоху Реставрации в 1814 г., после возвращения Бурбонов, и потому получила название «Гимн роялистов». Пожалуй, это

наиболее древний пример военной маршевой музыки не только во Франции, но и в мире. Итак, всего в приводимом фрагменте звучат три марша, а не один Преображенский.

Марш Преображенского полка звучит чрезвычайно часто в фильме Петрова «Кутузов» (1943 г.; композитор Ю. Шапорин): в начале, на 28-й минуте, на 75-й, на 87-й и в конце. На появление Багратиона на 30-й минуте звучит уникальный марш В. Лейсека «Князь Багратион». Написан он в 1912 г., к 100-летию Бородинской битвы, издан в Симферополе издательством Я. Богорада, поэтому я считаю использование здесь этого марша несколько неуместным. Чтобы точно охарактеризовать Багратиона, более подходящим представляется марш Кавказского мушкетерского полка, где молодой Багратион начал службу сержантом, или марш лейб-гвардии Егерского полка, где он был командиром. Кроме марша Преображенского полка фильм беден на музыку

К сожалению, отечественный кинематограф исчерпывается перечисленными фильмами с аутентичной музыкой.

Переходя к французской музыке, используемой в фильмах, приведу цитату из книги «Блистательный Бонапарт» Вейдера (президента канадского Общества памяти Наполеона и члена совета Общества памяти Наполеона в Париже, автора многочисленных книг, статей, лекций о французском императоре), характеризующую трепетное отношение Наполеона I к военной музыке. Вейдер приводит письмо инспекторам Парижской школы военных трубачей от 26 июля 1797 г.: «Из всех искусств музыка оказывает самое сильное воздействие на эмоции, а потому законодатель должен ее в наибольшей степени поощрять. Пассажи прстойной музыки, написанной рукой мэтра, обязательно растрогает слушателя и гораздо сильнее повлияет на него, нежели хорошее моральное поручение, которое убеждает разум, но не затрагивает нашего привычного поведения»².

Часто при показе французской армии или народа используется знаменитая французская народная песня «Ah! ça ira!» (Ах, (дело) пойдет!) или «Ах, пойдут дела на лад!»). Как считает исследователь военной музыки В.И. Тутунов, на ее мотив французский музыкант Луи-Лука Луасье де Персиус сочинил «Александр-марш» («Венский»). Марш был

² Вейдер Б. Блистательный Бонапарт. М.: Международные отношения, 1992. С. 14.

сыгран на знаменитом Венском конгрессе в 1814 г., что очень порадовало русского императора Александра I. Он имел огромную популярность как в России, так и в Австрии и Пруссии.

Сама же песня «Ah! ça ira!» возникла во Франции в дни подготовки к празднику Федерации на Марсовом поле, который устраивался ежегодно в честь взятия Бастилии. При проведении земляных работ мельники, художники, клерки приговаривали «ça ira!» («наддай»). Эта песня, до появления «Марсельезы» приравненная к гимну, используется почти во всех фильмах о наполеоновской эпохе. Даже в музыкальном сопровождении к немому фильму «Наполеон» А. Ганса (1927), написанному композитором К. Копполой, мотив этой песни отражен в игре симфонического оркестра четыре раза: на 72-й, 124-й (казнь Дантона), 131-й (казнь виконта де Богарнэ) и 224-й минутах. Мелодия этой песни звучит и в фильме С. Бондарчука «Ватерлоо» (композитор Н. Рота) на 23-й минуте, в сцене народного собрания, но уже в исполнении нестройного народного хора. В других фильмах она тоже используется.

Музыкальное сопровождение фильма А. Ганса «Наполеон» — примечательная работа. Этот опыт следует принять на вооружение при озвучивании других фильмов. Композитору К. Копполе, как утверждают источники, было всего 17 лет на момент создания фильма. Очевидно, что создавал он музыку не один, а под руководством наставника — композитора А. Онеггера, и что музыка была подведена к фильму позже (это работа зрелого мастера, а не 17-летнего начинающего композитора). Кстати, сын К. Копполы — Ф. Коппола является знаменитым режиссером и продюсером; известный фильм «Крестный отец» (1972) — их совместная работа: отец — композитор, сын — режиссер.

Цитаты из Баха, Генделя, Люлли, Моцарта, Бетховена, Верди, Россини и свои мелодии грамотно подобраны в единую композицию, отражают дух эпохи и соответствуют изображению. Например, сцена разучивания «Марсельезы» понятна и без слов и титров. В сцене подготовки к бою на 80-й минуте фильма использована старинная французская песня «Мальбрук в поход собрался» («Marlbrough s'en va-t-en guerre»), показаны даже ноты. Удачно вплетается в канву фильма фрагмент из 3-й симфонии Бетховена (в момент при-

бытия Наполеона к армии в Италию на 205-й минуте). На 216-й минуте используется Походная песня («Chant du Depart»), написанная Э. Мегюлем на слова Ж. Шенье в 1794 г. Первоначально она называлась «Гимн свободы», но Робеспьер заменил название и возражал против применения ее в качестве гимна.

Заканчивается этот фильм знаменитой «Марсельезой» Р. де Лиля.

Следующим заметным музыкальным фрагментом, характеризующим Францию и французскую армию, является боевой марш (сигнал) «La Victoire est à Nous!» («Победа (будет) за нами!»). Этот марш-сигнал написан полковым трубачом, юным Д. Бюлем во время Египетской экспедиции Наполеона (1798–1799). Бюлю в то время было 17 лет. Мелодия заимствована из оперы А. Гретри «Каирский караван» («La Caravane du Caire», 1783). Этот сигнал исполнялся во многих битвах, а также при вступлении французов в Москву 14 сентября 1812 г. В фильме «Война и мир» он звучит на 94-й минуте 1-й серии, а также при вступлении французов в Москву (в 4-й серии на 11-й минуте). Отметим, что военные музыканты Д. Бюль и М. Жебауэр были любимыми композиторами Наполеона.

В фильме С. Бондарчука «Ватерлоо» (1970 г.; композитор Н. Рота) этот сигнал используется в оригинальном виде (точно так, как в опере) на 67-й и 107-й минутах и собственно в виде сигнала на 78-й и 109-й минутах. Помимо того, в фильме имеются и уникальные аутентичные мелодии. На 11-й минуте звучит «Марш хромых» (легкораненных) («Marche de Eclupes») М. Жебауэра (хромых, потому что большой барабан здесь играет на слабую долю, как бы характеризуя походку при хромоте). Он был написан в 1812 г. во время русской компании по личному указанию Наполеона I с целью поднятия духа отступающих солдат. На 34-й минуте фильма на балу во дворце Веллингтона звучит замечательная шотландская музыка в исполнении оркестра волынщиков: танец «Loudon's Bonnie Woods and Braes», марши «High Road to Linton» и «Cock O'The North» — великолепные примеры аутентичной шотландской музыки.

К сожалению, в столь большом собрании аутентичной музыки фильма «Ватерлоо» не обошлось и без ляпов. Лейтмотив командующего прусской армией Блюхера происходит под маленький фрагмент современного событиям гимна Германии — написанную в 1797 г. «Песню немцев» («Deutschlandlied») на музы-

Музыка и музыкальная культура

ку Й. Гайдна. Однако эта мелодия была написана для австрийского (позже австро-венгерского) гимна «Боже, храни императора Франца» («Gott erhalte Franz den Kaiser») и использовалась в этом качестве до 1918 г. Гимном современной Германии (ФРГ) она стала лишь в 1952 г. Во время Наполеоновских войн для гимна Пруссии использовалась известная до сих пор мелодия английского гимна «Боже, храни короля» («God save the King/Queen», композитор Т. Арн). В этом нет ничего удивительного: мелодией английского гимна в разное время пользовались в Саксонии, Баварии, Швейцарии и других странах. До сих пор эта музыка служит Королевским гимном Норвегии и стран Королевства Содружества. Даже в Российской империи с 1816 по 1833 г. текст В. Жуковского «Боже, царя храни» исполнялся на музыку английского гимна, который был известен как «Молитва русского народа». Только в 1833 г. А. Львовым была написана общеизвестная сейчас мелодия на новый, точнее переработанный, текст В. Жуковского «Боже, царя храни».

Марш-сигнал «Победа будет за нами!», по свидетельствам историков, исполнялся и перед Аустерлицким сражением, однако в фильме «Аустерлиц» А. Ганса (1965 г.; композитор Ж. Ледрю) этот сигнал не используется вообще. Но все же в этом скудном на музыку фильме есть уникальный сигнал «Слава нашему императору» (7-я минута 2-й серии), а также французская старинная солдатская песня «Зайдем с фланга» (на 54-й минуте).

Итак, анализ фильмов показал, что ни композиторы, ни режиссеры не обращаются в своих работах к аутентичной музыке, а весь набор традиционных музыкальных тем исчерпывается двумя-тремя избитыми маршами или народными песнями. К сожалению, и создатели фильмов в XXI в. тоже не вспоминают о существовании аутентичной, звучащей на полях сражений музыки.

«Уланская баллада» режиссера О. Фесенко по жанру — романтические приключения с центральной сценой — Бородинским сражением. Лавры «Войны и мира» С. Бондарчука вряд ли достанутся «Уланской балладе», ведь собрать подобную массовку на Бородинском поле сегодня просто невозможно. На помощь приходят компьютерная графика и спецэффекты. В контексте замысла понятно и музыкальное решение фильма. Стилизация полностью вытесняет архивную музыку. Реконструкции великой эпохи не предусмотрено.

«Война и мир» режиссера Р. Дорнхельма (2007) — эпическая драма, изобилующая историческими несоответствиями с неточным следованием роману Л. Н. Толстого. А композитор Ян Качмарек не воспользовался накопленным богатством музыки, посвященной войне 1812 г.

Комедия «Ржевский против Наполеона» не является историческим фильмом: история войны 1812 г. — лишь повод для ремейка.

Возможно, эпическая драма «Василиса Кожина» в какой-то мере обратится к богатому и славному наследию русской военной музыки.

В музыкальном искусстве есть такой раздел: батальная музыка. Наиболее полный обзор этого жанра музыки, посвященной событиям Отечественной войны 1812 г., приведен Н. Рыжковой³. «Изображение объятых пламенем Москвы» Штейбельта, «Баталья и марш на изгнание французских войск из пределов России, посвященная Ея светлости княгине Голенищевой-Кутузовой-Смоленской» Полянского, «Сражение в Сен-Шомоне и вступление в Париж их величеств императора России и короля Пруссии во главе союзных армий» Паччини — эти и многие другие шедевры монументальной музыки как нельзя лучше отражают картину того времени и подходят для озвучания фильмов.

В качестве примера приведу словесное описание исторической пьесы Паччини: «Прибытие французских войск к стенам Парижа. Барабанный бой. Флейтчики и барабанщики. Военная музыка. Французские генералы становятся в позицию.

Восхождение солнца. Прибытие союзных войск к Патэнской деревне (лошадиная скачь). Прибытие российской императорской гвардии (скачь). Прибытие прусских карабинеров. Российские кирасиры. Баварская кавалерия. Баденские егери.

Сбор национальной гвардии. Отбытие национальной гвардии.

Речь императора Александра: «Солдаты! Щадите французов и чтите Париж». Россияне клянутся чтить Париж. Бельвильское сражение. (Беглый огонь русских. Пушечный выстрел). Взятие высоты С. Шомонской. Генерал-марш. Национальная гвардия выходит из заставы. Всеобщее сражение. Русские достигают высот Монмартра. Продолжительная пушечная пальба, производимая

³ Рыжкова Н. Батальная музыка в России // Старинная музыка. 2002. № 2 (16).

воспитанниками Политехнического училища. Кавалерийский залп. Битва саблями. Взятие Монмартра.

Французские войска бросаются в Париж. Трубный звук с Российской стороны провозглашает победу. Союзные войска приближаются к заставе. Город Париж сдается на капитуляцию. Император Всероссийский и Король Прусский обнимаются, произнося следующее: «Наконец кровь перестанет проливаться». Российское воинство восклицает: «Да здравствует император Александр!»

Пушечный выстрел для сбора. Колокольный звон, возвещающий прибытие Александра. Пушечный выстрел. При звоне колокольном все принимают белую кокарду, белая хоругвь развевается при тысячекратно повторяемых кликах: «Да восстановится мир! Да здравствуют Бурбоны! Да здравствуют союзники! Да здравствует Александр! Да здравствует Людовик XVIII!» Торжественное вшествие их величеств Александра I, Императора Всероссийского, Короля Прусского и союзных войск в Париж. Въезд великого князя и цесаревича Константина Павловича. Вступление казаков. Вступление австрийцев.

Веселие союзных войск и французов. Contredanse. Landler. Песнь парижан в честь Ея Королевского Высочества Герцогини Ангюлемской. Французская народная песнь (Vive Alexandre). Прусский вальс. Венгерская песня. Тирольская ария. Козацкая пляска. Мазурка, польская пляска. Пушечный выстрел для сбора»⁴.

С этого словесного описания можно составлять режиссерскую экспликацию фильма или театральной постановки.

К жанру батальной музыки впоследствии обращались и другие композиторы, в том числе композиторы, работающие для кино. Среди них П. Чайковский, С. Прокофьев, В. Соловьев-Седой, Д. Шостакович, А. Пахмутова.

В завершение — информация, полезная для режиссеров-баталистов, создающих фильмы об Отечественной войне 1812 г., композиторов, аранжировщиков, руководителей духовых оркестров и организаторов исторических реконструкций: как источник аутентичной музыки мною запланирован выпуск нотного приложения к серии «Русский военный марш».

Список литературы:

1. Рыжкова Н. // Старинная музыка. № 1, 2. 2002.
2. Тутунов В.И. История военной музыки России. М.: Музыка, 2005.
3. Богданович М. Отечественная война 1812 года. Т. 1. СПб.: Типография торгового дома С. Струговицкого, Г. Похитонова, И. Водова и Ко, 1859.
4. Рубинштейн А. Песни Французской революции // Литературный критик. № 8–9. 1939.
5. Вейдер Б. Блистательный Бонапарт. М.: Международные отношения, 1992.
6. Черток М. Русский военный марш. К 100-летию марша «Прощание славянки». М.: Канон+, 2012.

References (transliteration):

1. Ryzhkova N. // «Starinnaya muzyka». 2002 № 1, 2.
2. Tutunov V.I. Istoriya voennoy muzyki Rossii. M.: Muzyka, 2005.
3. Bogdanovich M. Otechestvennaya vojna 1812 goda. SPb.: Tipografiya torgovogo doma S. Strugovitskogo, G. Pokhitonova, I. Vodova i K. 1859. T. 1.
4. A. Rubinshteyn. Pesni Frantsuzskoy revolyutsii. // Literaturnyy kritik. 1939 № 8-9.
5. Veyder B. Blistatel'nyy Bonapart. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1992.
6. Chertok M. Russkiy voennyi marsh. K 100-letiyu marsha «Proshchanie slavyanki». M.: Kanon+. 2012.

⁴ Рыжкова Н. Батальная музыка в России // Старинная музыка. 2002 № 2 (16). С. 34.