

Симфоническая поэма «Остров мертвых» Сергея Рахманинова и ее переосмысление в кинокартине Кирилла Серебренникова «Измена»

Научный руководитель – Тарасова Ольга Игоревна

Холондович Мария Александровна

Студент (магистр)

Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: holmaria@bk.ru

По мнению Ю. Лотмана понятие «знак» - это материально выраженная замена предметов, явлений, понятий в процессе обмена информацией в коллективе, а основным признаком знака является способность реализовывать функцию замещения [3]. Замещение происходит в результате того, что произведение одного вида искусства при соприкосновении с другим художественным произведением утрачивает свой изначальный смысл и приобретает новый. Такое замещение, переосмысление происходит с симфонической поэмы «Остров мертвых» С.В. Рахманинова.

Эпоха Рахманинова - период расцвета символизма. Масштабное течение в искусстве XIX-XX веков, объявившее основным художественным приемом символ как выразитель непоостижимой сущности предметов и явлений. Хотя сам Рахманинов отрицательно относился к символизму, некоторые его произведения можно отнести к данному направлению. «Остров мертвых» - одно из таких сочинений. Замысел симфонической поэмы вынашивался Рахманиновым в тяжелые для России годы начала XX в. [1]. Это породило «декадентскую моду», проявляющуюся в теме смерти, бренности жизни, обреченности светлых устремлений. Возникновению симфонической поэмы предшествовало знакомство Рахманинова с картиной швейцарского художника-символиста А. Беклина «Остров мертвых». Сюжет картины посвящен острову мертвых, где души героев и любимцев богов находят последний приют. Вокруг острова протекают зеркальные воды подземной реки Ахерон, через которую лодочник Харон переправляет души усопших [2].

Этот сюжет имеет свои культурные традиции. Например, в эпоху Возрождения в бессмертной поэме Данте Алигьери «Божественная комедия» Данте и Вергилия переправляет в ад перевозчик Харон. На картине Беклина лодка с перевозчиком, с фигурой, облаченной в саван, и саркофагом безмолвно скользит по таинственной реке. Бёклину удалось отрешиться от природы и передать главное: остров, с вырубленными в скалах склепами и маленькой пристанью. Он не принадлежит земной жизни, а находится в ином, недоступном пространстве.

Сюжет картины был источником, драматической составляющей симфонической поэмы русского композитора. Неслучайно важнейшей темой-образом рахманиновского произведения становится мотив средневекового хорала *Dies Irae* - с латинского переводится как День гнева, то есть день Страшного суда [5]. «Остров мертвых» написан в сложной трехчастной форме с контрастным средним разделом. Основная тональность симфонической поэмы - ля минор. Примечательно, что Рахманинов использует необычный размер 5/8 и движение мерными восьмыми, что придает ощущение покачивающихся морских волн. Таким образом композитором достигается монотонность движения лодки по «реке забвения». Симфоническая поэма открывается и закрывается «темой моря/смерти», но Рахманинов в отличие от Беклина вносит новый смысл: он показывает цикл человеческого существования, и главной кульминацией становятся яркие темы жизни, хотя он приходит к своему логическому завершению - смерти.

Режиссер Кирилл Серебренников выбрал симфоническую поэму «Остров Мертвых» как

музыкальную иллюстрацию к фильму «Измена», она выступила ярким звуковым ядром фильма [6]. Симфоническая поэма Рахманинова при включении в видеоряд фильма приобретает новый смысл: у Рахманинова сюжет движется от умирания к расцвету и опять к увяданию, у Серебренникова же акцент делается на теме умирания души как результат измены. Именно этот музыкальный фрагмент показался режиссеру наиболее ярким и подходящим. В нем начинают слышаться болезненные интонации, неизбежность рока. Если в произведении Рахманинова и Беклина на первый план выходят трансцендентные мотивы, то в представлении Серебренникова музыка приобретает чувственный характер, не теряя при этом своей символической роковой окраски. Кирилл Серебренников совершает полный переход в психологию из картинности. Картинность темы моря полностью исчезает из слухового восприятия. Таким образом один и тот же музыкальный фрагмент при помощи смыслового замещения начинает жить новой жизнью. Музыка Рахманинова открывается в другом ключе: это трагедия человеческой жизни, боль утраты, а может быть и веры в человека.

В различных видах искусства один и тот же объект может прочитываться по-разному. У Рахманинова «Остров мертвых» - это зарисовка картины Беклина с развитием и кульминацией, это состояние, которое испытывал однажды сам композитор и может быть грозный символ грядущий мировой катастрофы. В орбите Серебренникова «Остров мертвых» показывает крушение внутреннего мира человека, не менее трагичное по своему масштабу.

Источники и литература

- 1) Келдыш Ю. В. Рахманинов и его время. М.: Музыка, 1973. Ладыгин М.Б., Ладыгина О.М. Краткий мифологический словарь. М.: Издательство НОУ "Полярная звезда", 2003. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти раамат, 1973. - 135 с. Рахманинов С. В. Литературное наследие. В 3 т. Т. 2. Письма. М.: Совет. композитор, 1980. Скафтымова Л. А. Основные черты стиля Рахманинова предоктябрьского десятилетия/ Автореф. дисс. . . . канд. искусствоведения. Л., 1976. Шакина О. Теплокровный. «Измена», режиссер Кирилл Серебренников // Искусство кино. 2012. №10, октябрь.