

3. Права человека: Учеб. Пособие / А. Д. Гусев, Я. С. Яскевич, Ю.Ю. Гафарова и др.; Под общ. Ред. А. Д. Гусева и Я. С. Яскевич. – Мн.: «ТетраСистемс», 2002. – 304
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-sudebnogo-protssessa>
5. https://studref.com/455065/pravo/kultura_ugolovno_protssessualnoy_deyatelnosti
6. https://studwood.net/603617/pravo/ponyatie_kultury_sudebnoy_deyatelnosti
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Суд>

Климашевская П.Ю., студент 315 группы
дневной формы обучения
Научный руководитель – Ренанский А.Л.,
доцент, профессор

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ ФИЛЬМА И.БЕРГМАНА «ОСЕННЯ СОНАТА»

Перед началом съемок этого фильма Ингмар Бергман писал о своем режиссерском замысле так: «Я хочу сделать фильм о матери-дочери, дочери-матери, и на эти две роли я должен взять Ингрид Бергман и Лив Ульман – их, и только их...» [1]. Голливудская звезда Ингрид Бергман никогда прежде не работала с Ингмаром Бергманом, а фильм «Осенняя соната» вообще стал одним из последних её фильмов. А Лив Ульман после этой картины надолго, вплоть до фильма «Сарабанда», перестала сотрудничать с режиссером.

В своём фильме Бергман исследует тему отчужденности и душевного непонимания родных и близких людей. В книге о своем творчестве «Картины» он пишет: «В конце концов, дочь рождает мать. Что-то загадочное скрывается во фразе о том, что дочь рождает мать. Здесь прячется чувство,

которое я не смог выявить до конца. Внешне готовая картина производит впечатление наброска, но это глубоко неверно. Я бурю скважину, но – или ломается бур, или я не отваживаюсь бурить достаточно глубоко. Либо у меня нет сил, либо я не понимаю, что надо бурить глубже. И тогда я вытаскиваю бур и говорю, что удовлетворен. Это недвусмысленный симптом творческого истощения, к тому же весьма опасный, ибо не вызывает боли».

Музыка, ее осмысление и воплощение были важной и органичной частью всего существования великого шведского режиссера Ингмара Бергмана. Его жизнь была невысказана без музыки, так как она сильно повлияла на его отношение, будучи частью его произведений и одним из самых сильных факторов в художественных средствах Бергмана. Необычайно сложный, глубокий, противоречивый человек и художник, Бергман суммировал многие основные европейские тенденции в искусстве и создал свой собственный художественный мир.

Это тот фильм, где музыка находится в сюжетах, связанных с профессиональными музыкантами и который имеет значение психологического подтекста и играет важную эстетическую функцию.

Мысль о том, что Эва рождает мать, довольно путаная, и, к сожалению, я её отбросил. Ведь персонажи следуют собственной логике. Раньше я пытался их обуздать и наставить, но с годами поумнел и научился разрешать им вести себя, как им захочется. Это привело к тому, что дочь не может простить мать. Мать не может простить дочь. Прощение – в руках больной девочки». Любить и прощать в фильме умеют лишь страдающие, слабые люди [3].

Сюжет фильма достаточно прост.

Эва, жена деревенского пастора, приглашает к себе в гости свою мать, с которой не виделась уже семь лет. Мать – всемирно известная пианистка, уже стареющая и успевшая похоронить нескольких мужей. Эва не столь талантлива, как мать, хотя написала две книги и неплохо играет на

фортепиано, но главное её призвание – быть женой, матерью, любящей сестрой и вести все домашнее хозяйство. Однако всё в её жизни складывается несчастливо: мужа она хоть и уважает, но по-настоящему не любит. Их сын утонул в четырёхлетнем возрасте и эта незажившая рана до сих пор не даёт ей покоя. Не знала она, судя по всему, и материнской любви. К тому же она ухаживает за своей парализованной сестрой Хеленой, речь которой понимает лишь она.

Присутствие младшей дочери в доме неприятно для матери, хотя она и пытается любезно говорить с больной девушкой, снисходительно слушает как Эва играет прелюдию № 2 ля минор Шопена и тут же поучает, как надо это делать. При этом она не понимает, что игра Эвы это своеобразное признание матери о том, как одиноко и печальна её жизнь, как не хватает ей любви и и особенно душевного участия матери. Но какие-то чувства эта сцена все же вызвала в душе матери: перед сном она думает о дочери и решает утешить ее дорогим подарком. Ночью она просыпается от кошмара: ей кажется, будто Эва душит её. Она встаёт, выходит в гостиную и видит там Эву, которая тоже не спит.

Мать и дочь выясняют отношения, пытаются разобраться в прожитой жизни. Виктор, муж Эвы, слышит их отчаянные голоса, но старается не вмешиваться. Слышит и больная девушка. С криком она ползёт по лестнице выкрикивая: «Мама, приди ко мне!».

Утром мать уезжает. Эва идёт на кладбище, где похоронен ее сын, а пастор тщетно пытается успокоить больную Хелену. Уже в поезде Шарлотта беседует со своим импресарио и давним другом Полем и без всякого лицемерия рассказывает ему о своей нелюбви к детям. А оставшаяся в усадьбе Эва пишет матери письмо, из которого понятно, что за её гневом и даже ненавистью скрывалась сильная, но безответная любовь к матери [1].

Особая значимость музыки в фильме подчеркнута режиссером уже в заглавии фильма, определяющем его как «сонату». И уже в прологе, как

эпиграф к фильму звучит Соната Фа мажор Георга Фридриха Генделя для флейты и клавесина и ее звуки доносят до нас образ вечной мировой гармонии и красоты.

В следующей сцене происходит совместное музицирование дочери и матери. Не случайно режиссер выбирает для этого одно из самых глубоких и трагичных произведений Шопена – Прелюдию № 2 ля минор. Каждая из женщин по-своему слышит мир этой музыки. Мать воспринимает ее, прежде всего, как профессиональный музыкант. «В этой прелюдии Шопен, говорит о своей боли, мудро и сдержано, – объясняет она дочери. Её нужно играть спокойно, строго и даже сурово. Вот послушай. Это боль, но не напускная. Она ненадолго стихает, и вновь возобновляется с такой же силой. Та же печаль и душевная смута. Страдание, сдержанность и благородство. Шопен был гордым, саркастичным, импульсивным. Истерзанным и очень мужественным. В нем нет и тени слащавости. Вторую часть надо играть импровизационно, без всякой красоты и ложного пафоса. Ее надо осмысливать, но не смягчать».

Эва воспринимает эту прелюдию всей своей изболевшейся и одинокой душой. Именно музыка для Бергмана часто выступает как ключ к пониманию переживаемых героями чувств.

После её исполнения эту же прелюдию играет мать. Полный восхищения и безнадежности взгляд Эвы на неё один из самых выразительных крупных планов в фильме. Вероятно, каждая дочь нарциссической матери переживает в отношениях с ней подобные чувства. Ведь такие матери выбирают в качестве поля для соревнований то, в чем они заведомо сильнее, и наслаждаются победой над собственным ребенком, неважно, пять ему лет или пятьдесят.

В бессмысленной гонке за недостижимым материнским совершенством, в попытке хоть немного к ней приблизиться, Эва возненавидела себя. Об этом свидетельствует ещё один музыкальный эпизод. Она стоит возле

зеркала и смотрит на себя, сознавая при этом, что её женская судьба сложилась несчастливо. Замуж она вышла без душевной близости, не считая себя достойной любви. Сойдясь в молодости с любимым мужчиной и забеременев от него, она сделала аборт по настоянию матери и тем разрушила свои отношения с ним, навсегда поставив крест на своем женском счастье. Но оплакать свою несостоявшуюся любовь у Эвы не получается, потому что ещё с детства мать запрещала ей открыто выражать свои чувства. Её вообще никогда не интересовали переживания других людей и их проблемы. И всё же Эва пытается наладить с матерью контакт. Но в тот момент, когда она пытается открыть ей самое сокровенное, Эва сталкивается с ледящей пустотой и окончательно осознает, что мать не способна понять драму её жизни, потому что наглухо замкнута в своем собственном мире.

Размышляя об этом, Эва приходит к страшному выводу: «Такие, как ты, опасны для окружающих. Вас надо изолировать, чтобы вы никому не могли причинить зла... Мать и дочь. Какое страшное сплетение любви и ненависти, зла и добра, хаоса и созидания. И все, что происходит, запрограммировано природой. Пороки матери наследует дочь. Мать потерпела крах, расплачиваться будет дочь. Несчастье матери будет несчастьем дочери. Это как пуповина, которую не разрезали, не разорвали. Мама, неужели, правда? Неужели моё горе – это твой триумф?».

Последний музыкальный эпизод звучит в сцене воспоминания о праздновании Пасхи. В этом эпизоде звучит фрагмент из Сонаты № 4 Ми-бемоль мажор для виолончели соло Иоганна Себастьяна Баха. Эва глубоко погружается в мир этой музыки, воспринимая её как рассказ о безднах души и глубинах человеческих страданий.

Сюиты Баха для виолончели соло занимают особое место в фильмах Бергмана. Режиссер тонко чувствовал божественную природу музыки Баха: «В музыке Баха мы находим незащищенность и страстное стремление к Богу, безопасность, которую нельзя разрушить ни разнообразием смыслов тех или

иных слов, ни нашими грязными помыслами. Музыка Баха поднимает нас над грубой действительностью ритуалов и догм и приносит нас к невыразимой святости» [3].

Связь с музыкальным искусством в творчестве режиссера осуществлялась на различных уровнях и принимала различные формы. Названия многих фильмов Бергмана определяются жанрами музыкальных произведений («Осенняя соната», «Сарабанда») или звуковыми образами: «музыка в темноте», «тишина», «шепоты и крики». Музыка всегда определяла творческий процесс Бергмана: от идеи фильма или пьесы до их воплощения. Он часто сравнивал свою режиссерскую работу в кино и театре с работой дирижера оркестра и неоднократно отмечал, что если бы не занимался кино, то выбрал бы именно эту музыкальную профессию. Музыка часто появляется в фильмах и спектаклях Бергмана, когда слово бессильно. Режиссер часто заменял текст драматической музыкой, которая ясно выражала процессы внутренней жизни персонажа и способствовала раскрытию глубочайших тайн человеческой души.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Осенняя_соната. – Дата доступа : 13.03.2022.
2. Mitrvat [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://mitrvat.info/osennyaya-sonata-partiya-narcissicheskoy-materi.html> – Дата доступа : 13.03.2022.
3. Бергман И. «Картина» – Музей кино Aleksandra, 1997 – 336 с.
4. Музыка, как особый инструмент Бергмана [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://fenix.help/works/yesse/literaturnoe-chtenie/chelgu/muzyka-kak-osobyj-instrument-bergmana> – Дата доступа : 13.03.2021