

УДК 7.01

МУЗЫКА Л. ВАН БЕТХОВЕНА И В.А. МОЦАРТА В ЯПОНСКОМ АНИМЕ

Липаева Дарья Евгеньевна
Лаборант
кафедра Социологии и культурологии
Кубанский государственный
аграрный университет, Краснодар, Россия
Dshalipaeva@gmail.com

Автор статьи рассматривает опыт цитирования академической музыки в японском аниме. Композиторы Японии наряду с современной музыкой используют фрагменты из мирового музыкального наследия. При этом наиболее цитируемыми оказываются произведения Л. ван Бетховена (Симфония № 5) и В.А. Моцарта (ария Царицы Ночи из оперы «Волшебная флейта», Соната D-dur (K448) для двух фортепиано). В процессе цитирования классического наследия музыка может выполнять либо иллюстративную функцию, либо играть роль смыслообразующего начала аниме, как синтетического вида искусства

Ключевые слова: КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА, ЦИТАТА, БЕТХОВЕН, МОЦАРТ, ЯПОНИЯ, КИНЕМАТОГРАФ, АНИМЕ, СЕРИАЛ, ДЕВЯТАЯ СИМФОНИЯ

Doi: 10.21515/1990-4665-132-031

UDC 7.01

MUSIC BY L. VAN BEETHOVEN AND V.A. MOZART IN JAPANESE ANIMATION

Lipaeva Dar'ja Evgen'evna
Laboratory worker
Department of Sociology and cultural studies
Kuban state agricultural University, Krasnodar,
Russia

The author of the article considers the experience of citing academic music in Japanese anime. Composers of Japan, along with modern music, use fragments from the world's musical heritage. The most cited are the works of L. van Beethoven (Symphony No. 5) and V.A. Mozart (the aria of the Queen of the Night from the opera The Magic Flute, Sonata D-dur (K448) for two pianos). In the process of citing the classical heritage, music can either perform an illustrative function, or play the role of the semantic initiating anime as a synthetic art form

Keywords: CLASSICAL MUSIC, QUOTE, BEETHOVEN, MOZART, JAPAN, CINEMATOGRAPH, ANIME, SERIES, NINTH SYMPHONY

В истории отечественного и зарубежного кинематографа немало примеров цитирования фрагментов, заимствованных из произведений музыкальной классики. Подобный опыт находит свое воплощение и в японском аниме¹.

Так, например, в аниме «Ковбой Бибоп»² главный герой Джет Блэк отправляет в космос испортившийся холодильник, проросший «живыми

¹ Один из первых опытов обращения к музыкальной классике в жанре анимации связан с именами У. Диснея, Ф. Фрилинга и К. Столлинга. Так, вступление и начало вокальной партии романса «Лесной царь» Ф. Шуберта становится лейтмотивом «огня» в мультфильме «Пожарные» (Walt Disney Studio, 1930), а спустя некоторое время упомянутый фрагмент вновь звучит в ленте «Меткий кролик» (Warner Bros, 1945).

² «Ковбой Бибоп» (Япония, 1998). Режиссер Ватанабэ Синьитиро, композитор Ёкко Канно. Жанр: драма, приключения, фантастика. События сериала происходят в постапокалиптическом будущем, в котором человечество расселилось по всем доступным планетам и спутникам Солнечной системы. Экипаж межпланетного корабля

культурами» из банки йогурта. В просторы вселенной холодильник улетает под звуки «Вальса цветов» П. Чайковского из балета «Щелкунчик» (1.11, 21:32).

В сериале «Клубничный зефир»³, центральными персонажами которого выступают девочки-подростки, в момент ссоры, когда в ход идет все, что есть под руками – тарелки, бокалы, блюда с едой – мы слышим тему «судьбы» из Пятой Симфонии Бетховена (1.4, 20:18).

По сути, обращение к теме «Так судьба стучится в дверь» в данном контексте являет собой «культурный штамп», поскольку обозначенная тема с неизменностью сопровождает либо боевые сцены, либо становится знаком надвигающейся опасности. Имеются в виду следующие режиссерские работы:

- «Стальной алхимик»⁴ (в момент первой встречи Эдварда с отцом в подземном городе в столице бушуют войны, и во время воздушной тревоги звучит тема «Судьбы» (1.49, 21:18), выступая в качестве предвещающего опасность сигнала);

- «Сильнейший в истории ученик Кэнъити»⁵ (решивший посвятить себя боевым искусствам Кэнъити вступает в противоборство с бандой

«Бибоп» зарабатывает себе на жизнь поимкой воров, шулеров, мафиозных синдикатов. Преступников необходимо доставить живыми, так как за них назначена награда.

³ «Клубничный зефир» (Япония, 2005) Режиссер Сато Такуя, композитор Такеши Ватанабэ. Жанр: комедия, повседневность. В центре аниме – приключения четырех подруг, три из которых учатся в средней школе, а четвертая является старшей сестрой одной из них.

⁴ «Стальной алхимик» («Цельнометаллический алхимик») (Япония, 2003). Режиссер Сейдзи Мидзусима, композитор Митиру Осима. Жанр: драма, приключение, фэнтези. Эдвард и Альфонс Элрики – сыновья великого алхимика, остались без отца. Вскоре мать, поощрявшая их увлечение алхимией и растившая их в одиночестве, умирает. Братья решили нарушить табу, намереваясь воскресить мать, за что им приходится платить страшную цену...Теперь им предстоит найти легендарный философский камень, с помощью которого они смогут вернуть друг другу прежние тела.

⁵ «Сильнейший в истории ученик Кэнъити» (Япония, 2006) Режиссер Камэгаки Хадзимэ, композитор Ринойэ Дзёэ. Жанр: боевые искусства, комедия, школа. После встречи с новой ученицей Миу Фуриндзи, жизнь главного героя Кэнити Сирахамы кардинально меняется и теперь всё своё свободное время 15-летний школьник

«Рагнарёк», один из участников которой – меломан, вследствие чего его появление «в кадре» сопровождается главной темой Пятой симфонии Бетховена (1.29, 09:53)).

- «Экстремальный фотограф»⁶ (главный герой – человек, который, превратившись в звукового монстра, убивает невинных людей, слушая первую часть Симфонии № 5 Бетховена (1.18, 17:32)).

Согласимся, подобный опыт полностью отвечает музыкальной семантике обозначенной темы, что позволяет говорить об актуализации собственно музыкального контекста в пространстве такого синтетического вида искусства, каковым является анимация.

Примером актуализации внемusикального контекста может служить обращение к тематизму Девятой симфонии в OVA⁷ «Прочти или умри»⁸. С одной стороны, речь идет о суеверии, согласно которому композитор, написавший девять симфоний, обрекает себя на неизбежную гибель⁹. С

посвящает тренировкам у шести мастеров Рёдзампаку и противостояние банде «Рагнарёк».

⁶ «Экстремальный фотограф» (Япония, 2005) Режиссер Сугисима Кунихиса, композитор Синкити Мицумунэ. Жанр: драма, мистика, научная фантастика, психология. Бывший военный фотограф проникает в закрытый клуб для элитных граждан, в котором проходит церемония исполнения желаний членов клуба, ответственность за которую несет «богиня» клуба. С этого дня жизнь фотографа кардинально меняется – ему надо узнать, кто такая «богиня» и почему она оставила его в живых, не наказывая за дерзость. Вскоре он понимает, что девушка - «богиня» сама нуждается в помощи.

⁷ OVA («Original Video Animation») – формат аниме, отличающийся от основного формата аниме-сериалов длительностью и количеством серий, которые рассчитаны для записи на DVD диск, что исключает возможность их трансляции по телевидению или в кинотеатре, подобно аниме-сериалам. Как правило, такое видео выпускают либо до, либо после показа основного аниме. «До» запускается как пробная экранизация манги (в случае, когда режиссеры не уверены в успехе показа аниме по телевидению). «После» создается на волне популярного аниме.

⁸ «Прочти или умри» (Япония, 2001) Режиссер Кодзи Мицунари, композитор Ивасаки Таку. Жанр: драма, история, приключения. Главная героиня Ёмико Ридман работает в Особом Оперативном Подразделении Британской Библиотеки. Ей предстоит пресечь заговор так называемых идзинов – клонов выдающихся людей прошлого.

⁹ О мистической закономерности впервые заговорил Арнольд Шёнберг. Легенда о «таинственном рубеже» начинается с венского классика Людвиг ван Бетховена. Со смерти Франца Шуберта, создавшего 9 симфоний (учитывая «Неоконченную» (№ 8) и незавершенную седьмую), миф стал приобретать зловещие черты. Детальное

другой стороны, цифра девять обладает, по мнению японцев, негативной коннотацией вследствие ее корреляции с иероглифом, обозначающим «мучение»¹⁰. Знаменательно, что воплотившая героические идеи, образы победы и борьбы Девятая симфония, звучит в момент запуска ракеты (03; 25:15). В свою очередь, в эпизоде с зашифрованным посланием звучит тема «Оды к радости» (02; 24:22).

Специально заметим, что в более поздних работах Ивасаки Таку – композитора аниме «Прочти или умри» – также встречается цитирование музыкальной классики. В частности, в популярном аниме-сериале «Темный Дворецкий»¹¹ звучит ария Царицы Ночи из оперы «Волшебная флейта» В.-А. Моцарта. Имеется в виду эпизод убийства, свершенного Джеком Потрошителем. Обращение к арии дает возможность авторам аниме не только сделать намек на пол предполагаемого убийцы, что служит подсказкой для зрителя, вовлеченного в расследование преступления, но и обеспечить музыкальное сопровождение одного из

расследование имеющихся совпадений проводил и Густав Малер. Среди тех, кто не сумел преодолеть «роковой рубеж» – Роберт Шуман, Антонин Дворжак, Петр Чайковский, Антон Брукнер, Карл Нильсен, Чарльз Айвз, причем, список творцов, которые смогли приблизиться к таинственной черте, на этом не заканчивается. В данном контексте интересен опыт Эрика-Эмманюэля Шмитта, написавшего повесть «Кики ван Бетховен». В центре повествования – старушка Кики, которая рассказывает о том, какую роль может сыграть музыка Бетховена в судьбе человека.

¹⁰ В японском языке существует два вида чтения слов и цифр: онъёми (яп. 音読み, китайское чтение – сино-японское чтение, японская интерпретация китайского произношения иероглифа) и кунъёми (яп. 訓読み, японское чтение – основывается на исконном чтении японских иероглифов). Уточним, что устная речь в Японии появилась задолго до письменной, поэтому с приходом китайской письменности японцы ввели в свой язык новый вид чтения для адаптации китайских иероглифов под свой стиль речи. Как и в любой сфере жизнедеятельности, так и в произношении японцы уделяют большое внимание благозвучию слов, словосочетаний и цифр.

¹¹ «Темный Дворецкий» (Япония, 2008) Режиссер Синохара Тосия, композитор Ивасаки Таку. Жанр: мистика, детектив, драма. Сюжет действия разворачивается в викторианской Англии, в поместье Фантомхайва, в котором проживает граф Сиэль и его слуга демон-дворецкий. Между демоном и Сиэлем заключен фаустовский контракт. Согласно договору с дьяволом, демон-дворецкий исполняет конкретные желания человека, платой за которые по истечении срока договора становится его душа – это и есть цена за сделку.

служителей Смерти – жнеца Грелля, собирающего души обреченных на гибель людей.

Помимо «Темного Дворецкого» Моцарт звучит в аниме «Я стану ангелом!»¹². Речь идет о теме из Andante Концерта для фортепиано с оркестром № 21 В.-А. Моцарта (26; 17:43), которая звучит тогда, когда ангел-учитель Рафаэль направляется с земли домой «на небеса» и за ним спешит ученик – человек, уже ставший ангелом. Изящная мелодия исполнена восходящих движений, крупные длительности ассоциируются с величием, непостижимостью и совершенством ангела.

Соната D-dur (K448) для двух фортепиано обнаруживает себя в аниме «Хост-клуб Оранской школы»¹³. Интересно, что одно из главных лиц любовного клуба предлагает герою разучить партию из Сонаты D-dur с тем, чтобы помочь ему завоевать расположение понравившейся девушки (06, 18:10). Точно также и в эпизоде соревнования с другими «хостами» (члены любовного клуба) за возможность каждый день видеть Харуки, Тамаки исполняет одну из партий Сонаты.

Вместе с тем, существуют и такие сериалы, в которых классическая музыка играет роль смыслообразующего начала, обеспечивая развитие сюжета. К таковым можно отнести следующие аниме:

¹² «Я стану ангелом!» (Япония, 1999). Режиссер Нисикиори Хироси, композитор Суо Ёсикадзу. Жанр: комедия, мистика, романтика. По сюжету школьник-сирота встречается в лесу спящую девочку с сияющим нимбом. Проснувшись, девочка утверждает, что они – супруги. В школе мальчик узнает, что они учатся в одном классе, а придя домой застаёт его в новом облике, который придала дому Незнакомка-демон. К числу второстепенных персонажей относятся Михаэль, чья душа является частью души главной героини, и учитель Михаэля – профессор школы ангелов Рафаэль.

¹³ «Хост-клуб Оранской школы» (Япония, 2006) Режиссер Игараси Такуя, композитор Ёсихиса Хирано. Жанр: комедия, романтика, школа. В школе учатся дети богатых и знатных семей Японии, у которых в связи с легкой программой обучения остается много свободного времени. Каждый тратит его на увлечения, хобби или создание клуба.

- «Нодаме Кантабиле»¹⁴;
- «Принцесса Тютю»¹⁵;
- «Золотая струна: лазурное небо»¹⁶.

В первом звучат такие произведения Бетховена, как Соната № 8 d-moll (op.13), Концерт № 5 для фортепиано с оркестром Es-dur (op.73), Соната для скрипки и фортепиано № 5 F-dur (op. 24), Симфония № 7 A-dur (op. 92). Помимо этого в аниме «Нодаме Кантабиле» мы слышим фрагменты произведений Моцарта. В их числе Соната для двух фортепиано D-dur (K448), Соната для фортепиано № 8 a-moll (K310). Во аниме «Принцесса Тютю» сильная позиция синтетического художественного текста связана с музыкой балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» П.И. Чайковского. В аниме «Золотая струна: лазурное небо» роль смыслообразующего начала отводится «Ave Maria» Ф. Шуберта.

Специально заметим, что на этом список аниме-сериалов, так или иначе связанных с классической музыкой, не исчерпан.

Подытоживая все вышеизложенное, обратим внимание на следующие моменты. Из числа наиболее часто цитируемых художественных образцов – произведения В.-А. Моцарта и Л. ван Бетховена. В одном случае это может быть исполнение фрагмента темы музицирующим персонажем, как, например, в аниме «Хост-клуб Оранской школы», где звучит фрагмент Сонаты D-dur (K448) для двух фортепиано. В другом случае музыкальная цитата становится неотъемлемой частью

¹⁴ «Нодаме Кантабиле» (Япония, 2007) Режиссер Кэнъити Касаи, композитор Мацутани Сугуру. Жанр: комедия, музыка, повседневность. История о двух талантливых студентов консерватории

¹⁵ «Принцесса Тютю» (Япония, 2002) Режиссер Кавамото Сёго, композитор Окадзакэ Рицуко (опенинг (заставка), эндинг (заключение)) Жанр: Комедия, мистика, сказка. Аниме в стиле сказки о благородном принце, которому предназначено сражаться со злым вороном-демоном.

¹⁶ «Золотая струна: лазурное небо» (Япония, 2014) Режиссер Оти Хирохито, композитор Камэяма Койтиро. Жанр: музыка, романтика, школа. Сюжет повествует об Академии Сэйсо, созданной музыкальным эльфом Лили.

саундтрека, как это представлено в аниме «Психопаспорт» [ТВ-1]¹⁷. Имеется в виду цитата из Девятой симфонии Л. Бетховена. В то же время, классическая музыка может выступать в пространстве аниме в качестве «музыкальных обоев» (Е. Назайкинский).

Знаменательно, что аниме, в котором происходит цитирование классической музыки, не ограничено каким-либо одним жанром. Речь идет о таких разновидностях последнего, как приключение, фэнтези, драма, триллер. При этом актуализируемое в пространстве аниме наряду с музыкой современных японских композиторов классическое наследие, как правило, несет в себе определенную смысловую нагрузку, обусловленную как собственно музыкальным, так и немусикальным контекстом¹⁸.

Литература

1. Горбман К. Слушая киномузыку / пер. Т. Сапегина // Музыкальная наука в XXI веке: пути и поиски. К 70-летию Российской академии музыки им. Гнесиных. Материалы Международной научной конференции 14 – 17 октября 2014 года. М.: 2015. С. 453 – 466.
2. Мещеряков А. Н. Книга японских символов. Книга японских обыкновений. – М.: Издательство «Наталис», 2014. – 556 с., ил.
3. Япония. Как ее понять: очерки современной японской культуры / ред. Роджер Дж. Дэвис, Осаму Икэно; пер. с англ. Ю. Е. Бугаева. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 317 с.

¹⁷ «Психопаспорт» [ТВ-1] (Япония, 2012) Режиссер Сиотани Наоёси, композитор Юуго Канн. Жанр: киберпанк, триллер, фантастика. В основе сюжета будущий автоматизированный мир, в котором данные о человеке отражаются в «Психопаспорте» - специальная характеристика, определяющая положение индивидуума в обществе.

¹⁸ Подобный опыт также связан с американской анимацией. В частности, «Свадебный марш» Ф. Мендельсона сопровождал сцены бракосочетаний. Напротив, в ситуации стычек двух супругов, заканчивающихся побоями, либо в сцене развода мендельсоновский марш непременно исполнялся фальшиво. Здесь же следует вспомнить и наложение картин «погони» на известную увертюру Дж. Россини к опере «Вильгельм Телль». Помимо этого, грустные сцен нередко сопровождалась музыкой Баха, Моцарта, Бетховена. Как отмечает К. Горбман, такая «штампованная», точнее, выступающая на уровне «художественного стереотипа» (Л. Кириллина) музыка, «телеграфирует» зрителю, каким образом воспринимать атмосферу происходящего [1, с. 30].

References

1. Gorbman K. Slushaja kinomuzyku / per. T. Sapegina // Muzykal'naja nauka v XXI veke: puti i poiski. K 70-letiju Rossijskoj akademii muzyki im. Gnesinyh. Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii 14 – 17 oktjabrja 2014 goda. M.: 2015. S. 453 – 466.
2. Meshherjakov A. N. Kniga japonskih simbolov. Kniga japonskih obyknovenij. – M.: Izdatel'stvo «Natalis», 2014. – 556 s., il.
3. Japonija. Kak ee ponjat': ocherki sovremennoj japonskoj kul'tury / red. Rodzher Dzh. Djevis, Osamu Ikjeno; per. s angl. Ju. E. Bugaeva. – M.: AST: Astrel', 2006. – 317 s.