

Музыка Говарда Шора в
трилогии
«Властелин колец»

Фэнтези – это довольно молодой современный жанр: временем его зарождения и становления считается первая половина XX века.

К настоящему моменту — благодаря неуклонному росту популярности — фэнтези полностью оформилось в самостоятельный жанр, со своими яркими чертами и особенностями.

К жанровым чертам фэнтези

ОТНОСЯТСЯ:

- Атмосфера волшебства или сказки, в основе которой находится тайна или загадка, связанная с необыкновенными явлениями, героями, битвами или магическими предметами.
- Несуществующие в реальности существа или предметы. Или необычные с виду, или наделенные необыкновенными способностями, – например, говорящие звери, ожившие деревья, драконы, единороги, духи природы и иже с ними.
- Необъяснимая сила – или пропитывающая мир, или сконцентрированная в обычных с виду явлениях (например, живая и мертвая вода), в людях (чародеи, прорицатели, ведьмы) или в предметах (магические посохи, шапки-невидимки и прочие артефакты).
- Существование нереального мира. Или самого по себе (например, другая планета, вымышленный мир, альтернативная реальность), или выдуманного мира в мире реальном (например, мифический Олимп, заколдованное королевство, страна Оз), или невидимого мира, который чувствуют лишь посвященные (например, мир духов и привидений).
- Знания, выходящие за пределы реального, разумного, логического или научно обоснованного (характеристика системы магии, национальных особенностей новой расы, псевдонаучных открытий или изобретений).

Иногда все эти черты присутствуют в явной форме, иногда – в скрытой. Но даже будучи скрытыми они подчеркивают характер жанра фэнтези и выделяют его из общего потока развлекательной и приключенческой литературы.

Говард Шор

Родился 18 октября 1946 года в Торонто, Канада. Окончил музыкальный колледж Беркли в Бостоне. В начале 70-х был саксофонистом группы Lighthouse, игравшей своеобразный прогрессивный рок. После ухода из группы, Шор написал музыку для шоу иллюзиониста Дуга Хеннинга «Spellbound».

С 1975 года Говард стал режиссёром и одним из основателей знаменитой комедийной передачи Saturday Night Live на NBC. Шор редко появлялся в кадре, но иногда участвовал в комедийных музыкальных номерах.

С 1980 года Говард Шор сосредоточился на карьере композитора. Основной сферой деятельности канадца стали саундтреки к кинофильмам. Его первым фильмом была драма «I Miss You, Hugs and Kisses» (1978) ещё во время работы на телевидении. С тех пор Шор написал саундтреки порядка двух сотен фильмов, среди которых — «Муха», «Молчание Ягнят», «Догма», «Эд Вуд», «Банды Нью-Йорка», «Игра», «Авиатор».

Музыкальное сопровождение Властелина Колец само по себе заслуживает особого внимания. Саундтрек к этому фильму не раз был выпущен отдельным альбомом и не раз звучал в залах театров, исполняемый многими оркестрами.

- Для написания музыки к фильмам трилогии в августе 2000 года был приглашён канадский композитор Говард Шор. Он окончил музыкальный колледж Беркли в Бостоне. В начале 70-х был саксофонистом группы Lighthouse, игравшей своеобразный прогрессивный хард-рок. После ухода из группы Шор написал музыку для шоу иллюзиониста Дуга Хеннинга «Spellbound».
- С 1980 года Говард Шор сосредоточился на карьере композитора. Основной сферой деятельности канадца стали саундтреки к кинофильмам.

- В музыке Шора к «Властелину колец» происходит синтез симфонических традиций с более простой по языку популярной музыкой. «Простота высказывания в этой трилогии требовалась еще и потому, что композитор желал подчеркнуть принадлежность описываемого мира к далекой древности»,

Единством стиля при таком огромном количестве музыкальных образов опус Шора заметно выделяется среди родственных по масштабам проектов. И, подобно тому, как Толкину удалось создать многогранный, но с единой концепцией мир, Шору удалось наделить все образы Средиземья максимально емкими музыкальными характеристиками при несомненной близости их мелодического и гармонического строя.

- Для того, чтобы дать Средиземью совершенно особенное звучание, Шор использовал самые разнообразные инструменты. Помимо классического оркестра он использовал экзотичные и народные инструменты, например, маримбу, мюзет, дульцимер или саранги. Если же вслушаться, то можно даже услышать инструменты, которые таковыми не являются: наковальню, железные цепи и стальные пластины, по которым бьют молотком.

- Говард Шор не только написал музыку, но и сам оркестровал ее и был дирижером оркестра при звукозаписи. Большая часть музыки к Властелину Колец была записана в студии звукозаписи с лондонским филармоническим оркестром, а часть - в Новой Зеландии с новозеландским симфоническим оркестром. Было записано более 8000 дублей.

- *Кольцо Всевластия* - центральный элемент сюжета. Его разносторонняя природа выражается тремя темами, часто исполняемых на одних и тех же инструментах. Центральная тема Кольца, История Кольца, впервые звучит в фильме в тот момент, когда на экране появляется заставка. Она выступает в качестве прелюдии. Мелодия плавно идёт вверх и вниз, что выявляет её «дышащую» природу. С одной стороны, эта тема передаёт течение времени, с другой - печаль ввиду безграничного зла Кольца.

- *Тема Соблазна Кольца*, исполняемая хором мальчиков-сопрано и оттеняемая рокочущим бас-барабаном, олицетворяет искушение завладеть Кольцом, которому подвергаются Боромир и Арагорн. Эти отдающиеся эхом удары, отмеченные в партитуре Шора как «тихая, отдалённая тревога», создают основу для первого, исполняемого без слов, проведения темы Соблазна Кольца. Хор мальчиков выражает добрые намерения, которыми Кольцо обольщает своих жертв; с другой стороны это намёк на мальчишескую природу хоббитов.

- *Третья тема Кольца, Зло Кольца*, ограничена всего четырьмя нотами, выражающими его неумолимую целеустремлённость. Эта мелодия демонстрирует самые зловещие мотивы, связанные с Кольцом и с Мордором. У Толкина зло Кольца и зло Мордора - одно и то же, так как власть Саурона неразделимо связана с Кольцом. Тема выдержана в восточном ключе и исполняется на райте (африканский двуязычковый инструмент, напоминающий гобой)

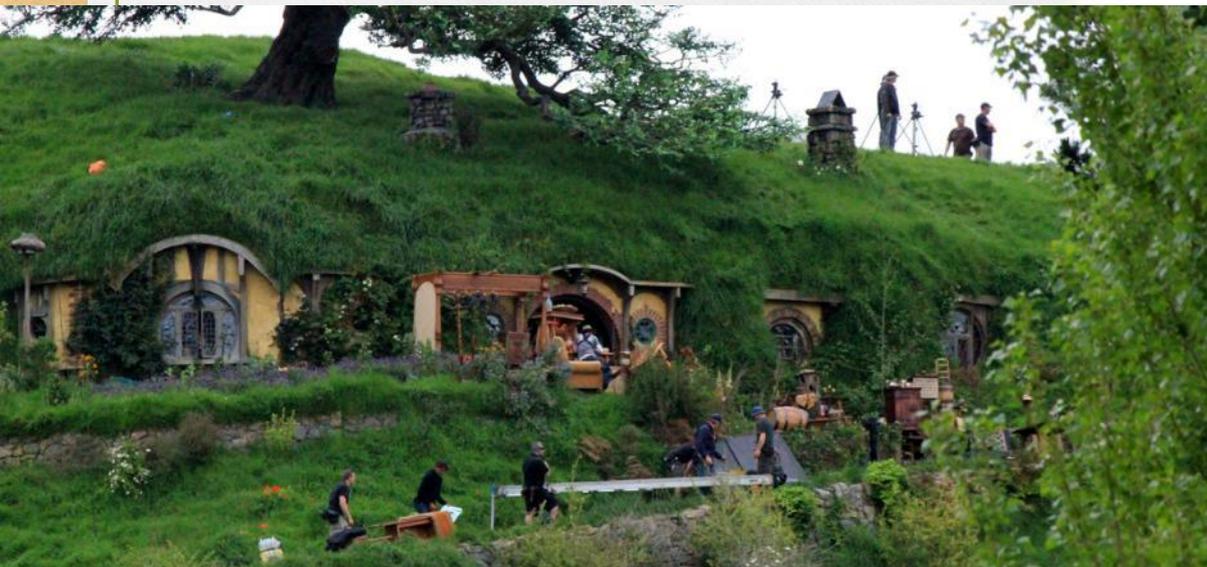

- Как и сам отважный отряд Хранителей, *тема Братства Кольца* сначала собирается по фрагментам в начале первого фильма, а позже - распадается на части. В расширенной версии Братства Кольца она однажды звучит в начале фильма, оттеняя одноимённое название первой серии. Однако в сюжете фильма её первое звучание - в момент, когда Фродо и Сэм идут по кукурузному полю в Шире: именно этот момент закладывает начало Братству.

- Фрагменты добавляются с прибытием каждого нового члена Братства; но только в Ривенделле эта тема полностью сформировывается. На Совете Элронда, когда члены будущего Братства предлагают Фродо свои услуги, тема зарождается в регистре средних струнных и низких медных духовых. Когда же Элронд объявляет их Братством Кольца, этот мотив полностью преобразуется в героическую тему и звучит в полной оркестровке. Тема Братства, с одной стороны, открытая и отзывчивая, а с другой - твёрдая и решительная. Также интересна гармония темы: мелодия выдержана в миноре, а аккомпанемент - в мажоре. Последнее её героическое звучание - в копиях Мории. После того, как Гэндальф падает в пропасть, Братство начинает распадаться, и его тема только изредка звучит в героической форме

- *Темы Шира и хоббитов* связаны между собой. Они впервые звучат, когда зритель видит Шир, ведь только при виде обиталища хоббитов можно понять их истинную природу и её детали: еду, питьё, дружбу и уют. Мелодии Шира создают впечатление родного дома; при развитии опасных событий, вершащих судьбы Средиземья, они напоминают о том, что стоит на кону.
- Задумчиво-мечтательный напев исполняется классическим оркестром и используется в сценах, связанных с воспоминаниями хоббитов о доме. Ведущая мелодия часто исполняется на вистле; иногда же - на кларнете, который придаёт ей меланхоличный настрой.

- Как говорил сам Говард Шор в одном из своих интервью, «хотя симфония и является современной, я использовал для ее написания музыкальную структуру XIX века, чтобы придать симфонии оттенок историчности. Средиземье существовало пять - шесть тысяч лет назад. Питер, Фрэн и я хотели создать ощущение оперы во Властелине Колец и позволить музыке стать эмоциональной основой истории. Развитие и темп этой истории и музыки показывает красоту классической оперы».

Музыка имеет свою собственную музыкальную драматургию, а композитор создает новую жанровую форму киномузыки - симфоническое фэнтези.

- Суть данного жанрового открытия в том, что с помощью музыкально-тематического развития и оркестровых приемов Шор передает сложные образные взаимодействия в различных сферах кинематографического действия. Он находит музыкальные эквиваленты всех тех сил, которые участвуют в жизни мира Средиземья, то есть музыкально воспроизводит этот выдуманный, фантасмагорический мир, создавая собственные музыкально-тембровые символы, музыкально усиливая тот эффект «дополненной реальности», которому подчиняется в целом замысел киносериала «Властелин колец».

