

*Хачатрян Сергей Арменакович, преподаватель,
Государственный театр песни, Армения, г. Ереван*

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛЬМА «АМАДЕУС» И БИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ ВОЛЬФГАНГА АМАДЕУСА МОЦАРТА

Аннотация: Что надо знать неискушенному зрителю о жизни и смерти Моцарта? Данная статья – это емкий анализ общих точек и несовместимостей между фильмом Милоша Формана «Амадеус», широко известного массам, и тем, что мы знаем сегодня о Вольфганге Амадеусе Моцарте. Насколько исторически достоверен фильм, что осталось без внимания режиссера, насколько этическая сторона киноленты диктует отказ от тех или иных биографических событий, мы попытаемся рассмотреть в этой статье.

Ключевые слова: Моцарт, фильм Амадеус, композитор, режиссер.

Annotation: What does an unsophisticated audience need to know about Mozart's life and death? This article is a comprehensive analysis of the common points and incompatibilities between Milos Forman's film "Amadeus", widely known to the masses, and what we know today about Wolfgang Amadeus Mozart. We will try to consider in this article how historically reliable the film is, what was left without the attention of the Director, and how much the ethical side of the film dictates the rejection of certain biographical events.

Keyword: Mozart, the film Amadeus, the composer, the Director.

Что знают о музыкальном гении всех времен Вольфганге Амадеусе Моцарте, неискушенные? Большая часть отсылает нас к фильму Милоша Формана «Амадеус». Аудиовизуальная культура в наше время является самым популярным источником получения информации. Предположим, что, кому-то в

руки случайно попала книга Дэвида Вайса «Убийство Моцарта» и неискушенный читатель впервые откроет для себя австрийского композитора, его жизнь, его трагедию. Но в процентном отношении случайный читатель никак не будет превалировать над теми, кто открыл для себя Моцарта через фильм. Именно он сделал доступным широким массам жизнь и музыку композитора. Жизнь и творчество великого Моцарта вдохновляло на создание десятков фильмов. Но широкой аудитории и в рейтинге популярности ведущее место отведено именно фильму Милоша Формана.

Добро и Зло, Свет и Тьма, Гений и Завистник. Извечная борьба в искусстве, в жизни вообще. Философы называют это Вселенским балансом. Одно не существует без другого. В фильме этот конфликт показан настолько глубинно и ярко, что зритель запоминает киноленту на всю жизнь. Конечно, немаловажную роль в психоэмоциональном плане играет музыка, которая является важной составляющей картины, вносит новые краски и, тем самым, усиливает восприятие.

Насколько фильм соответствует истине, достоверны ли в нем события и персонажи? Насколько режиссер сбалансировал выдумку и реальность?

Постараемся ответить на эти вопросы.

Итак, Моцарт. Наверное, интерес к его персоне был бы более скромным, если бы не произведение Александра Сергеевича Пушкина, который первым «озвучил» в своих «Маленьких трагедиях» версию об убийстве гения его соперником – итальянским композитором Антонио Сальери. Произведение Пушкина вдохновило драматурга Питера Шиффера на написание пьесы «Амадеус». Театральную постановку увидел известный американский режиссер Милош Форман. Мировой киноаудитории он больше всего известен, как автор фильмов «Амадеус» и «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом». Обе эти картины отмечены наивысшими наградами киноискусства и принесли режиссеру мировую славу. Милош Форман, по-видимому, имел профессиональное чутье на театральные постановки, которые можно осуществить в формате кино. «Амадеус» не

единственный случай переноса театральной пьесы на экран. В творчестве этого режиссера есть мюзикл «Волосы», который так же перенесен со сцены в формат музыкального фильма. Прежде чем перейдем к разбору фильма и загадке смерти гения, постараемся провести сравнительный анализ «Амадеус» - а в театре и в кино. Мы не имеем возможности оценить качество европейских театральных постановок пьесы, но на просторах интернета имеется спектакль Марка Розовского в театре МХТ им А. Чехова, который был осуществлен в 80-х годах прошлого века и имел большой успех. Сегодня пьесу играют в театре «У Никитских ворот», где М. Розовский является художественным руководителем.

Никто не поспорит с тем, что театр – это высокое искусство. Живая игра, сиюминутность, неподдельные эмоции, пульсация драматургии, игра на одном дыхании (без дублей и отдельно снимаемых сцен) – все это захватывает зрителя, вовлекает и переносит в иные сферы ощущений. Но, при всех своих достоинствах, театр имеет свои... не минусы, ограничения, которые определяют рамки подачи материала.

Первое – это ограниченное сценой пространство: действие происходит в границах одной плоскости (некоторые исключения включают закулисное голосовое сопровождение или выход в зрительный зал с продолжением действия в этом пространстве).

Второе – сценография и декорации, которые, по большому счету, носят формальную функцию и не сосредотачивают на себе внимания зрителя. А значит, пространственно-временные ограничения не позволяют в границах сцены показать, город, природу и, тем самым, создать ощущение времени и места, соответствующую атмосферу. Киноискусство не имеет таких ограничений и поэтому может более выпукло обрисовать эпоху, с меняющимся вторым планом, охватом разнородного пространства. В фильме Милоша Формана показана старая Прага, эпизоды оперных представлений, то есть театр с оркестрантами, и сценой. Наиболее трагична сцена похорон композитора. Его бросают в общую могилу для бедных. День был дождливым, в воздухе застыл

густой туман. Режиссер мастерски передал в своей картине всю мрачность этой атмосферы.

Третье – артист театра зависим от условий сценического поведения. К примеру, артисты большую часть своих монологов или диалогов произносят на возвышенных тонах. Понятно, что это необходимо для того, чтоб текст доходил до зрителей задних рядов, чтоб текст был слышим и понятен им. Оттого и в речи появляется некая декламационность. Герои пьесы интонационно рискуют наделить своего персонажа пафосностью, что может совершенно идти вразрез с характеристикой героя. Можно добавить сюда и то, что в театральных постановках стараются минимализировать профильные позы, поскольку, опять же, звук будет направлен не в зрительный зал, а значит, слуховое восприятие может иметь проблемы. Шепот, мысли про себя или диалог с самим собой, которые в кино осуществляются закадровым голосом, вообще не являются инструментами театральных постановок [1].

Четвертое. В постановке М. Розовского роли Антонио Сальери играл Олег Табаков, а роль Моцарта – Сергей Безруков. Голос артиста может иметь некую привязку со своими уже сыгранными яркими ролями. При восприятии иногда очень трудно абстрагироваться от прежних ролей актера. Возможно, это отчасти субъективное восприятие, но в образе итальянца Антонио Сальери, при всем уважении и преклонении перед талантом Олега Табакова, нет-нет, да и проскальзывают образы прежних ролей. И у О. Табакова свои, характерные только ему, интонации в речи, и у Сергея Безрукова своеобразный тембр голоса, который не очень-то вяжется с образом Моцарта и скорее откликается в памяти героем фильма «Бригада». (Интересное наблюдение: если сравнить советский дубляж зарубежных фильмов, то нужно отметить, что он тембрально максимально приближен к голосам зарубежных артистов).

Вернемся к работе Милоша Формана. Оригинальность фильма в том, что сюжет повествуется от третьего лица. Это не очень частый прием в кинематографе, но почти всегда выигрышный. (Эталоном такого приема и одним из интереснейших решений является интерпретация пьесы «Гамлет» -

фильм «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», где шекспировская трагедия повествуется с ракурса друзей главного героя. Меняется геометрия рисунка, угол восприятия и, возможно, формально действуют законы проксемики). В рассматриваемом нами случае сюжетная линия строится на рассказе Антонио Сальери.

Итак, загадка смерти Моцарта. Ответим ли мы на все вопросы? Нет. Но мы можем предложить конкретные факты и «озвучить» некоторые гипотезы. Каждый сам выбирает то, во что хочет верить.... Одно является бесспорным. Чем больше гипотез, тем, более образ Моцарта становится загадочным. Может в этом- то и прелесть – в недосказанности, в недопонятости.

Несомненно, самой необычной фигурой в фильме является Черный человек, который является к Моцарту с заказом на написание погребальной мессы, Реквиема. В фильме в костюме Черного человека облачается Сальери, а Моцарт видит в этом образе своего грозного отца. На самом деле образ этот действительно был в жизни Моцарта. Только «Реквием» заказал ему граф Франц Вальзег цу Штуппах – большой любитель музыки. Он мечтал прослыть композитором и потому за приличную сумму заказывал у музыкантов произведения, которые потом выдавал за свои. Почему же именно «Реквием»? Дело в том, что в феврале 1791 года умерла его жена. И он таким вот образом решил почтить память супруги. Сочинение «Реквиема» давалось Моцарту нелегко. Он был убежден, что пишет его для самого себя. Такие депрессивные настроения имели под собой конкретную почву. Летом того же года композитору уже давали небольшие дозы яда! Кто? Зачем?

Смерть Моцарта породила много версий; умышленное отравление или болезнь, перенесенная в детстве или в зрелом возрасте. Вопросов много.

Фильм Милоша Формана начинается с попытки самоубийства Антонио Сальери. Он перерезает себе горло. Причиной этой попытки является признание в том, что это он убил Моцарта. Здесь абсолютное совпадение с биографическими данными. Исследователи нашли множество свидетельств. В первую очередь, это разговорные тетради Людвиг ван Бетховена. Как

известно, Бетховен на каком-то этапе своей жизни потерял слух. Общался с помощью записей. «Разговор» о вине Сальери зафиксирован в его тетрадях неоднократно. Приведем один из них. «Сальери опять очень плохо. Он в полном расстройстве. Он беспрерывно твердит, что виновен в смерти Моцарта. Это — правда, ибо он хочет поведать ее на исповеди, — поэтому правда также, что за всем приходит возмездие» (Бэлза И. Ф. Моцарт и Сальери: (Об исторической достоверности трагедии Пушкина). Английский музыковед Эрик Блом в одной из своих статей утверждает, Сальери не мог завидовать Моцарту, так как «был хорошо устроен, имел надежно обеспеченный заработок, а после ухода с придворной службы его ожидала пенсия. Почему он должен был завидовать человеку, о котором было известно, что у него нет ничего?..» и что «Сальери был психически невменяемым человеком, который мог и оклеветать себя» (Бэлза И. Ф. Моцарт и Сальери: (Об исторической достоверности трагедии Пушкина).

Известно также, что незадолго до смерти Моцарт признавался жене, что его отравили. Это свидетельство так же зафиксировано в письмах Констанцы. Об этом, после смерти композитора, писали и некоторые немецкие журналы того времени.

Определенную запутанность вносит свидетельство о смерти, где поставлен диагноз «просянка», хотя симптоматика этой болезни не соответствует ходу болезни Моцарта. Дальнейшие исследования и статьи о Моцарте вносят еще большую неразбериху. Биографами были представлены различные диагнозы: водянка, базедова болезнь, туберкулез, уремия, менингит и даже воспаление мозга. Для получения заключений, касающихся болезни и смерти Моцарта, помимо музыковедов, стали вовлекаться знатоки медицины. Серьезные исследования симптоматики, проведенные уже в XX веке, исключили все прежние диагнозы. Единственной достоверной причиной смерти Моцарта стало ртутное отравление.

Еще более нелепыми выглядели похороны Моцарта. Как свидетельствуют многие источники, семья Моцартов на то время отнюдь не бедствовала. Однако

по поручению барона Ван Свитена - покровителя Вольфганга, похороны провели «по третьему разряду». Из-за погодных условий в последний путь великого композитора проводили лишь до городских ворот. Гроб был из некрашенных досок. Тело Моцарта сбросили в общую могилу с бродягами и нищими. Место захоронения Моцарта неизвестно. Могильщик, который знал это, вскорости умер. Возникает закономерный вопрос: если была возможность похоронить композитора со всеми почестями и в отдельно отведенном месте, почему же этого не сделали? И почему самые близкие так и не проводили его в последний путь? Неужели, ветер, дождь со снегом послужили причиной? Что за темная лошадка барон Ван Свитен, который способствовал тому, чтоб могила Моцарта затерялась навсегда?

На этом тайны не заканчиваются. Загадочным образом исчезла и статуя Моцарта из собрания восковых фигур Йозефа Дейма фон Штреттца, который сделал посмертную гипсовую маску Моцарта сразу после его смерти и выкупил у Констанцы одежду для восковой фигуры. Кому понадобилось выкрасть фигуру Моцарта, и свидетельством чего она могла служить? А дело в том, что посмертная маска, могла бы помочь идентификации останков великого композитора в случае, если бы решено было предпринять их поиски. А Готфрид Ван Свитен был заинтересован в том, чтобы могила Моцарта затерялась, была бы исключена возможность эксгумации тела, которая могла бы привести к констатации факта отравления.

С течением времени какие-то вопросы находят свои ответы и порождают новые дискуссии. Музыковед Николай Слонимский решил проверить версию о снеге, дожде и буре в день похорон Моцарта и обратился с соответствующим запросом в Вену в Zentralanstalt für Meteorologie und Seodynamik. В полученных данных есть температурные показатели и отсутствует показания о каких-либо осадках в этот день.

Вернемся к нашей темной лошадке. В 1958 году вышла книга о Моцарте доктора медицины Гунтера Дуды, посвященного тайне смерти Моцарта. В своих выводах Дуда, как и многие авторы, считает, что Моцарт был отравлен

по решению масонской организации, как «непокорный брат», и что Сальери действовал не только из личных побуждений.

Круг друзей-масонов у Моцарта был довольно большим. Это композитор Йозеф Гайдн, кларнетист Антон Стадлер, либретист «Волшебной флейты» Эмануэль Шикандер и многие другие. Вступил в масонство и отец композитора – Леопольд Моцарт. Этот список пополняет Готфрид Ван Свитен. Следовательно, он выполнял решение масонской ложи и намеренно запутал следы места захоронения.

А что же сам Моцарт? Насколько он чувствовал себя уютно среди своих братьев и был причастен к делам ложи? И в чем его непокорность, которая и привела к такому приговору?

Прежде нужно отметить, что Моцарт сочинял музыку специально для масонских ритуалов. Среди них Погребальная масонская музыка, масонские кантаты, последняя опера «Волшебная флейта». Последнее произведение Моцарта – Малая масонская кантата, которой дирижировал сам автор за два дня до смерти. Кстати, музыка из этого произведения с 1947 года является государственным гимном Австрии. (Некоторые современные музыковеды оспаривают факт авторства) [2].

Чем же заслужил композитор немилость своих братьев? Из статьи «В защиту Антонио Сальери» математика, поэта и эссеиста Бориса Кушнера мы узнаем, что немецкий поэт и философ Георг Фридрих Даумер развивал идею антихристианского масонского заговора, целью которого были власть и господство. «По Даумеру, Моцарт, рядовой масон, разумеется, и не подозревал об истинных намерениях секретного ордена. Опера «Die Zauberflöte» («Волшебная флейта») была задумана как восхваление масонства. Но христианские убеждения композитора дали себя знать: масоны изображены в опере карикатурно. Вдобавок Моцарт собирался создать собственное тайное общество (упоминание об этом имеется в одном письме Констанцы в 1799 году; скорее всего, вся затея была очередным розыгрышем со стороны Моцарта). На своё несчастье Моцарт доверился другу, кларнетисту Стадлеру, который его

и предал. Руководители ордена решили убить Моцарта. Скорее всего, тот же Стадлер исполнил приговор, отравив композитора. Отчуждение масонов от Моцарта подтверждается тем фактом, что они не оплатили достойных похорон своего собрата». И далее «Смертный приговор был неизбежен. Когда неизвестный явился к Моцарту, поцеловал его в лоб и заказал «Реквием», Моцарт знал, что дни его сочтены. Моцарт был отравлен *acqua toffana*, исполнителем приговора, вероятно, был ван Свитен. » (Б. Кушнер «В защиту Антонио Сальери», часть 3).

В вышесказанной пьесе и ее театральной постановке тема масонства более или менее обыграна. Фигура барона в фильме Милоша Формана показана эпизодически и не сосредотачивает на себе внимания, а тему масонства в фильме он вообще игнорировал. Отчего он намеренно обходит эту тему, неизвестно. Ни в прессе, ни где-либо еще этот вопрос никогда не затрагивался. Предположим, что эта тема не вписывалась рисунок фильма, режиссерское видение, была лишней в каких-то его задумках, не соответствовала драматургической стилистике фильма, структуре и формату. Художник сам расставил акценты и оттенил некоторые подробности жизни великого музыканта. Это его право. И несмотря ни на что, психоэмоциональный эффект в фильме «Амадеус» достигает своих пиков. Он, безусловно мотивирует интерес к дальнейшему изучению жизни и творчества В.А. Моцарта.

О Моцарте можно говорить бесконечно. А музыка его не только божественна, но и имеет феноменальное воздействие на человека. В исследованиях XX века появилось понятие «Эффект Моцарта». Выяснилось, что музыка его благотворно влияет на мозг. Недавно сотрудники Университета Пизы проанализировали 147 научных работ и на их основе пришли к выводу, что музыка Моцарта наиболее полезна в лечении эпилепсии. Даже одно единственное прослушивание снижает частоту эпилептических приступов. Ученые, которые используют новый психотерапевтический метод лечения – музыкотерапию, нашедший широкое применение в США и Европе, констатируют, что на пациентов благоприятней всего влияет именно музыка

Моцарта. Эффект лечения в разы ощутимей, чем прослушивание какой-либо другой музыки. А значит, несмотря на то, что прошли уже века, мы все равно еще будем раскрывать для себя нового Моцарта и продолжать восхищаться его творениями.

Библиографический список:

1. Бэлза И. Ф. Моцарт и Сальери: (Об исторической достоверности трагедии Пушкина) // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. — Т. 4. — С. 237—266.

2. Б.Кушнер В защиту Антонио Сальери © «Вестник», No 14-19 (221-226). Балтимор, 1999. Электронная версия журнала - www.vestnik.com
Оригинал статьи www.vestnik.com/issues/1999/0706/koi/kushner.htm.