Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г.о.Самара
Детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского

III Открытая городская
интерактивная научно-просветительская конференция
«П.И.Чайковский. XXI век»

Музыка П.И.Чайковского в мультипликационных фильмах

Исследовательская статья

Работу выполнила
Константинова Валерия,
обучающая 3 класса ДОРП.
Руководитель:
Шиндяпина Елена Николаевна,
преподаватель ОТ

Введение

Большинство из нас любит мультипликационные фильмы, и любовь эта не зависит от возраста. Добрые и смешные, трогательные и таинственные, нарисованные и слепленные из пластилина герои мультфильмов не оставляют равнодушными ни ребенка, ни взрослого. Мультики понятны каждому.

Каждый мультфильм украшен музыкой, которую сочиняют композиторы специально. Но режиссеры часто приспосабливают музыку великих мастеров для своих сюжетов.

Музыка известных композиторов звучит в очень многих мультфильмах и мультипликационных сериалах, и порой зрители даже не догадываются, что это классическая музыка, которую многие «не любят». В большинстве случаев она служит только как вспомогательный фон для основного действия, но есть мультфильмы, где классическая музыка является главным действующим лицом или выполняет особо важную роль в развитии сюжета, как в балете или мюзикле.

Не оставили без внимания режиссеры и музыку Петра Ильича Чайковского. Свою мировую известность он приобрел благодаря операм и балетам, а также музыке, которую он создавал для детей. Его произведения наполнены удивительной красотой и мелодичностью. За это их любят многие, за это их любят использовать в своих сюжетах и кинорежиссеры.

Музыка Петра Ильича Чайковского известна по всему миру. Как вы думаете, используя музыку П.И.Чайковского для озвучивания мультфильмов, не оскорбляем ли мы, слушатели и зрители XXI века, имя самого Чайковского?

Я провела небольшой опрос среди моих одноклассников, и вот что об этом думают ребята.

Вопрос: Как ты думаешь, используя музыку Чайковского в мультфильмах, мы можем оскорбить имя композитора?

Ответ: Я знаю мультфильмы, в которых присутствует музыка П.И.Чайковского и я думаю, если мультфильм действительно хорош – то есть отличная картинка, замечательные герои и т.д., то да, конечно почему бы и нет? Ведь если замечательный мультфильм, то и музыка должна соответствовать ему. А как всем известно, музыка Чайковского - это шедевры! Так что я считаю, что это даже замечательно, что используется музыка Чайковского в хороших мультфильмах

И вот еще ответ: Всем известно, что Чайковский писал великолепные произведения для театра, филармонии! И я думаю, что оскорбительно вставлять музыку Чайковского в какие-то мультфильмы!

Мнения разделились. Но я склоняюсь больше к тем, кто считает вполне допустимым использовать произведения Чайковского для озвучивания кинопроизведений. Потому, что мультфильмы с сюжетами про Щелкунчика, Аврору предназначены для детей. И хорошо, когда с детства ребёнок знает эти произведения и слушает хорошую музыку, пусть даже и не подозревая, что это великий Чайковский! Совмещая приятное с полезным, дети становятся умнее и добрее, а это то, ради чего и создают свои произведения великие мастера.

Глава I. «Спящая красавица» Уолта Диснея

Один из самых популярных диснеевских анимационных мультфильмов создан по сказке Шарля Перро «Спящая красавица» в 1959 году. Он наполнен удивительной сказочной атмосферой. Во многом это заслуга прекрасной музыки П.И.Чайковского из одноименного балета.

Над созданием этого фильма трудилось около 300 человек, он является одним из самых популярных среди работ легендарного Уолта Диснея.

Ещё в 1938 году, Уолт Дисней задумал снять мультипликационный фильм по мотивам сказки Шарля Перро «Спящая красавица», но Вторая мировая война отодвинула планы о мультфильме, Диснею пришлось заняться съёмкой учебно-военных фильмов.

Производство «Спящей красавицы» было начато в январе 1950 года. Сценарий к мультфильму писался довольно долго. Первоначальный вариант истории спящей красавицы сильно отличался от того, что мы видим сейчас

на экране. Принцесса Аврора жила взаперти в замке, никуда не выходила и была очень похожа на Жасмин из мультфильма «Аладдин».

Три добрые феи в этой версии обладали волшебными силами в соответствии с их именами: Флора — природой, Фауна — животным миром, а Мэривеза — климатом.

В балете Петра Чайковского было семь добрых волшебниц, но Дисней в своей версии сказки хотел видеть только трёх. Олли Джонстон, один из авторов сценария, комментирует решение Уолта так: «Он хотел, чтобы всего фей было три, и они выглядели бы, как близнецы. Пришлось долго убеждать его в том, что характеры их должны быть различны».

Прочитав первую версию сценария к мультфильму, Дисней сказал: «Скучно, слишком мало действия». Был выработан другой образ главной героини. Аврора стала простой крестьянской девушкой, которая жила в лесу с тремя добрыми тетушками и ничего не знала о своем королевском происхождении. Для принцессы придумали два имени: Аврора и Роза. Аврора — это богиня утренней зари в римской мифологии, а Роза — это имя принцессы из сказки братьев Гримм.

Уолт Дисней очень хотел, чтобы «Спящая красавица» чем-то отличалась от его предыдущих картин, и он решил, что «ключом» может стать оформление мультфильма (то есть декорации). Отвечать за него Дисней лично поручил Айвинду Эрлу, художнику, работавшему на студии ещё с 1951 года.

Вот что Эрл говорит по поводу своей работы: «Я старался использовать все лучшее, что было в искусстве Ренессанса. Мною были изучены французский, немецкий, фламандский языки, для того, чтобы лучше разобраться в тонкостях итальянского искусства пятнадцатого века, особенно в живописи Боттичелли. Для того, чтобы мультфильм походил на оживший гобелен, в работе были также использованы японские и персидские произведения, так как они были очень сильны в прорисовке деталей».

Новое оформление декораций потребовало иной подход к изображению персонажей. Дисней очень хотел, чтобы аниматоры «сделали персонажей в мультфильме настолько естественными, насколько это возможно, почти во плоти и крови».

Так, например, три добрые феи изначально изображались как строгие геометрические фигуры, представляющие квадрат, треугольник и круг. Олли Джонстону и Фрэнку Томасу для того, чтобы добиться исполнения такого замысла приходилось часто ходить в супермаркеты и наблюдать за поведением пожилых женщин. В конце концов им пришлось долго убеждать

Уолта в том, что лица трех добрых фей должны быть не треугольными, а округлыми.

Хотя Уолт не имел музыкального образования, но профессиональные музыканты всегда восхищались его способностью работать с певцами, композиторами, поэтами. Обсуждение музыкального оформления началось с музыкальной темы для Малефисенты и трёх добрых фей. Уолтер Шульман, автор музыки к мультфильму, предлагал, чтобы у каждой из трёх фей была своя собственная музыкальная тема. Уолт категорически отказался, заявив, что не стоит разбивать целое на составные части, это будет слишком запутанно и непонятно для зрителя.

В конечном итоге картина получила великолепное музыкальное сопровождение, основанное на музыке Петра Чайковского к балету «Спящая красавица». В частности, две песни «Однажды во сне» и «Как странно» основаны на вальсе из балета Чайковского.

Слова и музыка всех песен созданы Джорджом Брунс и Томом Эдейр по мотивам одноименного балета П.И.Чайковского. Вот названия псен, звучащих в фильме:

- «**Однажды во сне**» — песня, которая отражает характер главной героини. Она любит мечтать, и ей снятся прекрасные сны, в одном из которых она и встречает своего прекрасного принца. Именно ей начинается и заканчивается фильм.
- «**Славься, принцесса Аврора!**» — в этой песне жители королевства отмечают день рождения принцессы Авроры и прославляют её.
- «**Как странно**» — в этой песне Аврора поёт о том, что каждое живое существо имеет свою половинку. Сравнивая мир природы и своей, она мечтает о том, что обязательно появится человек, который полюбит её.
- «**Однажды во сне**» (реприза) — принц Филип и Аврора поют эту песню вместе, понимая, что влюбились друг в друга.
- «**Спящая красавица**» — три добрые феи погружают замок в сон до того момента, когда проснётся Аврора.

Глава II. Музыка П.И.Чайковского в мультфильмах

Многие из произведений композитора П.И.Чайковского можно услышать в любимых и популярных мультфильмах. Режиссеры часто обращаются к творчеству Чайковского, ведь его детские произведения наполнены настоящим волшебством.

Музыка балета «Щелкунчик», созданного по мотивам сказки Гофмана, очень популярна у мультипликаторов из разных стран, по его мотивам поставлено несколько небольших и несколько полнометражных мультфильмов.

Великолепный мультик «Щелкунчик» (Союзмультфильм, 1973 год) создан Борисом Степанцевым по мотивам сказки Гофмана и одноименного балета Петра Ильича Чайковского.

Сказка о заколдованном принце Щелкунчике и девочке Мари, которые отважно боролись с Мышиным королем, покорила весь мир, а в содружестве с гениальной музыкой Чайковского превратилась в любимый многими поколениями новогодний мультфильм.

Это сочетание сказки, драмы, художественного мастерства и музыки Чайковского, причём музыка взята не только из одноимённого балета, но есть темы из «Лебединого озера» и «Спящей красавицы». Можно сказать, что получился «чудесный бриллиант» для детей и взрослых.

Японский режиссер Кимио Ябуки создал в 1981 году мультипликационный фильм «Лебединое озеро», в основу которого был положен знаменитый балет П.И.Чайковского.

Созданием фильма занималась японская компания «Toei Animation».

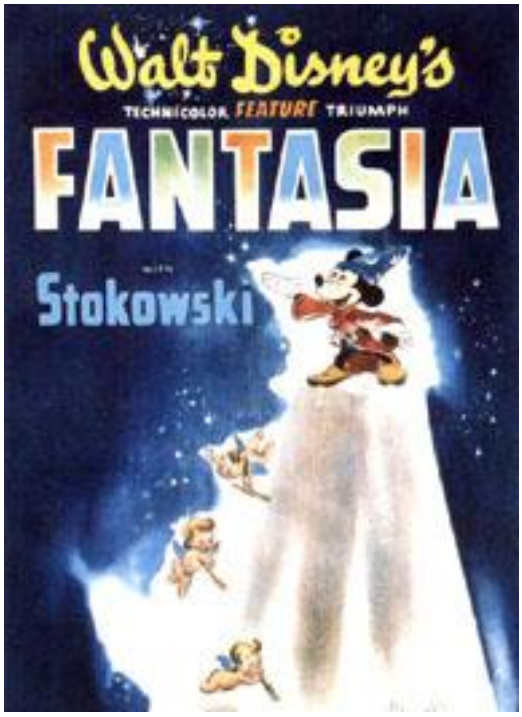
Принц Зигфрид влюбляется в прекрасную Одетту, которую заколдовал злой волшебник. Искренняя любовь помогает главным героям справиться со всеми трудностями и одолеть врагов.

Можно бесконечно восхищаться японскими мультипликаторами, как они правдиво передают эмоции на лицах. Эти выразительные глаза (глазищи!) заставляют переживать вместе с героями все чувства и настроения.

В 2010 году на экраны вышел мультфильм «Гадкий утенок». Режиссер Гарри Бардин показал известную сказку Г. Х. Андерсена с другой стороны, сконцентрировав все внимание зрителей на эмоциональном фоне. Это первый полнометражный мультипликационный фильм Бардина и это уже не просто мультфильм, а целый мюзикл, в котором иногда появляются даже элементы балета. В фильме звучит музыка Петра Ильича Чайковского из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», аранжированная композитором Сергеем Михайловичем Анашкиным.

Некоторые фрагменты аранжированы под песни на стихи Юлия Кима. Неожиданным является Торжественный марш, в основе которого лежит Вальс цветов Чайковского, а также необычная аранжировка сцены из «Лебединого озера» в песню «Гадкий, утенок гадкий…». Вокальные номера исполнены хором Турецкого. Роли озвучивали: В.Спиваков, К.Райкин, А.Джигарханян и другие.

При съёмках мультфильма были использованы разные технологии: куклы (сделанные с использованием настоящих перьев), пластилин, плоская марионетка. В фильме было задействовано около 400 кукол, построены десятки макетов, снято более 700 сцен. Все действие разворачивается на фоне прекрасной музыки П.Чайковского.



Есть еще один великолепный мультипликационный сериал киностудии Уолта Диснея «Фантазия», созданный в 1940 году. Одна из девяти частей этого анимационного фильма построена на музыкальных фрагментах балета Чайковского «Щелкунчик»: танец феи Драже; миниатюры из дивертисмента: китайский танец, танец пастушков, арабский танец, русский танец; вальс цветов. Музыкальное сопровождение в мультфильме исполняет филадельфийский оркестр под руководством выдающегося дирижера Леопольда Стоковски.

Через 60 лет после первой «Фантазии» студия Дисней создала «Фантазию-2000». Фильм снят с потрясающим размахом и полетом мысли.

Этот сериал «Фантазия» - одно из немногочисленных анимационных произведений, которое в таком количестве озвучено классической музыкой великих композиторов мира: И. С. Баха, И. Ф. Стравинского, Л. Бетховена, М. П. Мусоргского, Ф. Шуберта, К. Дебюсси.

Заключение

Чайковский сочинял произведения не только для взрослой публики, но и для юных слушателей. «Детский альбом» был создан специально для исполнения юными учениками. Примечательно, что в каждой музыкальной школе дети знакомятся с творчеством великого композитора, начиная именно с этих небольших пьес.

Мало кто знает, но у Чайковского есть своя «Снегурочка» - это инструментально-вокальное произведение удивляет своим сказочным колоритом и богатыми красками.

Музыка Петра Ильича необычайно богата изобразительностью и предстает перед юными слушателями в виде ярких картинок. Режиссеры умело воспользовались и подчеркнули эту особенность произведений великого композитора. Его музыка прекрасно ложится на самые разнообразные сюжеты. Нельзя не согласиться с тем фактом, что произведения Чайковского придутся по вкусу слушателям любого возраста и прекрасно украсят собой не только художественную киноленту, но и любой детский мультфильм.

Вот еще несколько примеров иллюстраций фильмов музыкой Чайковского.

«Зимняя сказка» (1945 год), где показан прекрасный новогодний праздник без текста только с помощью музыки из сборника «Детский альбом» и отрывки из «Щелкунчика».

Сюжет мультфильма **«Времена года»** развивается под прекрасное оркестровое исполнение пьес из одноименного альбома П.И.Чайковского «На тройке» и «Осенняя песнь».

Мультфильм **«Детский альбом»** вышел в 1976 году. Режиссер - И.Ковалевская.

«Весенние мелодии», мультфильм, где тоже используется музыка П.И.Чайковского.

Это самые яркие из мультфильмов, созданных на музыку Чайковского, которые удалось содрать в сети Интернет. Их все можно посмотреть.

Своим рассказом я хотела сказать, что музыка Чайковского любима и в России и за границей. И абсолютно любому человеку, как взрослому, так и ребенку знакомы и любимы его произведения.

Наша школа носит имя Петра Ильича Чайковского. Мы – продолжатели традиций русской музыки, мы воспитываемся на музыке великих, мы несем ее своим друзьям.

Сколько звёзд у нас на небосклоне,
Жажда к знаниям в них горяча,
Утолить её возможно в школе
Имени Петра Ильича.

Это имя - как некий предвестник
Небывалых и новых высот.
Никогда не стоят здесь на месте,
Направление – только вперед.

Использованные источники:

1. https://nsportal.ru/ap/library/muzykalnoe-tvorchestvo/2014/02/14/proekt-muzyka-v-multfilmakh
2. http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2239430-v-kakih-multfilmah-zvuchit-muzyka-p-i-chajkovskogo.html
3. http://www.olofmp3.ru/index.php/Klassicheskaya-muzyka-v-mulytiplikacii.html
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/