

МУЗЫКА ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО И КИНЕМАТОГРАФ

Автор работы: Пикулина С.В.,
6 класс ДОРП «Фортепиано».
Руководитель: Тамилина М. К.,
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин

Большинство из нас любит музыку Петра Ильича Чайковского - музыку жизни, радости, счастья, вдохновения. Каждая нота пропитана любовью к России, каждая мелодия перекликается с русской песенностью. *«Я еще не встречал человека, более меня влюбленного в матушку Русь. Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи, — писал Чайковский, - Что касается вообще русского элемента в моей музыке, то есть родственных с народной песнью приемов в мелодии и гармонии, то это происходит вследствие того, что я вырос в глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях, что, одним словом, я русский в полнейшем смысле этого слова».*

П.И.Чайковский (1840- 1893) — талантливый русский композитор, дирижер, яркий представитель романтизма в музыке, педагог, истинный патриот и гражданин своей страны, поднявший русское музыкальное искусство на недостижимую высоту. Чайковский стал мировым символом русской музыки, её славой и гордостью. Мы без труда узнаем его музыку и не перестаем восхищаться необыкновенной выразительностью, богатством мелодий, разнообразием жанров.

Кажется, что о жизни композитора известно все, а его творчество музыкальные теоретики исследовали до последней ноты. О великом композиторе написаны сотни книг на разных языках. Написано большое

количество статей, авторы которых вновь и вновь освещают разные стороны его творчества.

Неординарность и многогранность самобытного таланта Чайковского нашли свое отражение и в стремлении постоянно обращаться к его творчеству, снова и снова исполнять его произведения в различных интерпретациях. Это выражается в организации многочисленных концертов, фестивалей, конкурсов. Одним из таких ярчайших примеров стал «Международный конкурс имени П.И.Чайковского», который проводится в России с 1958 года.

Начиная с середины 50-х годов прошлого столетия музыка Чайковского зазвучала в кинематографе.

В 1885г. Петр Ильич Чайковский, всегда мечтавший о распространении своей музыки, в письме к Н. Ф. фон Мекк писал: *«...опера, и именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не только отдельных маленьких кружков, но при благоприятных условиях – всего народа».*

Благодаря киноискусству аудитория оперы если и не охватила «весь народ», как мечтал П. Чайковский, то стала включать в себя миллионы зрителей.

К началу XX века был накоплен золотой фонд оперной и балетной музыки, и с середины 1950-х годов в СССР начал осуществляться просветительский проект, призванный познакомить широкую публику с великими достижениями отечественного оперного и балетного искусства. Основным средством его реализации стал кинематограф. Он позволил воспроизвести творения выдающегося композитора, написанные задолго до рождения киноискусства, и на большой экран вышли оперы Чайковского – «Евгений Онегин» (1958), «Пиковая дама» (1960), «Иоланта» (1963) и многие другие произведения.

Оригиналы нот некоторых произведений, получивших, благодаря кино, новую жизнь, хранятся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Здесь, в частности, находится рукопись ариозо Иоланты из одноименной оперы Петра Ильича Чайковского, написанной на либретто Модеста Ильича Чайковского по драме датского поэта и драматурга Генриха Герца «Дочь короля Рене».

Опера «Иоланта» была написана в 1892 г. и поставлена впервые в Санкт-Петербурге в декабре того же года. А спустя 71 год после ее создания в 1963г опера зазвучала в кинозалах. Благодаря кропотливой работе съемочной группы во главе с гениальным сценаристом и режиссером Владимиром Гориккером, была осуществлена экранизация оперы на Рижской киностудии.

Все мы понимаем, что произведения, созданные великим композитором задолго до появления кинематографа, создавались для демонстрации не в кинотеатрах, а в музыкальных театрах. Создание же фильма-оперы и исполнение оперного произведения на сцене значительно различаются.

Специфика вокального исполнения оперных певцов не позволяет свободно передвигаться в кадре. Именно поэтому роль каждого персонажа оперы исполняют два артиста. Это означает, что перед камерой работает киноактер, а за кадром, перед микрофоном – оперный певец. Такая последовательность действия создает трудности для обоих исполнителей. Актер должен правильно брать дыхание, имитируя пение, а вокалист – стремиться к тому, чтобы его артикуляция совпадала с артикуляцией действующего на экране персонажа.

Так в фильме-опере «Иоланта» роль главной героини исполняла Наталья Рудная, начинающая актриса театра и кино. «За кадром» звучало сопрано звезды Большого театра Галины Олейниченко.

Художественный фильм-опера «Евгений Онегин» по одноименной опере Петра Ильича Чайковского был поставлен на киностудии «Ленфильм» в 1958 году режиссером Романом Тихомировым. Музыка оперы была сокращена до продолжительности 108 минут.

Еще одно музыкальное явление в кинематографии – фильм-балет, который комбинирует художественные средства искусства кино с художественными средствами искусства балета. Этот вид искусства является оригинальной кинорежиссерской работой, которая осуществляется павильонными или натурными съемками с помощью различных операторских техник и приемов монтажа, и участием драматических актеров.

Экранизация балета, в отличие от фильма-балета, представляет собой фиксацию сценической постановки. Среди фильмов-балетов особо выделяются «Спящая красавица» (1964) и «Лебединое озеро» (1968) с классической хореографией Мариуса Петипа в хореографической редакции К. Сергеева, поставленные на киностудии «Ленфильм» кинорежиссером Апполлинарием Дудко.

Безусловно, в наше время, по прошествии почти двух столетий, изменилось понимание и восприятие музыки великого композитора. В эпоху скоростей и развитых технологий по-иному трактуются оперы и балеты П. И. Чайковского. Популярно стало использование произведений композитора в кино. Хочется отметить, что музыка гениального русского композитора звучит как в отечественных кинолентах, так и в зарубежных художественных фильмах.

В фильме «Чапаев с нами» режиссера В. Петрова использована III часть (*Allegromoltovivace*) Шестой симфонии в качестве музыкального фона для нарезки из документальной кинохроники предвоенных манёвров Красной армии.

В кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» зрители видят телетрансляцию балета «Лебединое озеро».

В художественном фильме «Анна Каренина», снятом в 1997 году Бернардом Роузом на киностудии «Warner Bros. Entertainment, Inc» качестве музыкального сопровождения звучит «Шестая симфония» Чайковского звучит.

Во вступительных титрах к фильму «Сенсация» Вуди Аллена (2006 г.) использована музыка из балета «Лебединое озеро» («Танец маленьких лебедей»).

Музыка П.И.Чайковского очень популярна и в мультипликации. Сегодня киноведы признают анимацию серьезным жанром кинематографии, который обладает большим спектром выразительных средств. Именно поэтому выделяют анимацию как самостоятельный жанр искусства, оказывающий большое влияние на широкую аудиторию.

Мультипликационный фильм, основанный на музыке от начала до конца – весьма распространённое явление. Особая разновидность – это мультфильмы на классическую музыку, где анимация как бы зримо воплощает образы, заложенные в звуках. Яркими примерами подобных картин являются и многочисленные мультфильмы на музыку П.И.Чайковского. Это анимационная фантазия на музыку из цикла «Времена года» («Союзмультфильм», 1970 г., режиссёр постановщик – признанный гений анимации, И. Иванов — Вано). Небольшая лирическая зарисовка, сопровождаемая двумя пьесами из цикла – «Осенняя песня» и «На тройке» создаёт волшебную, сказочную атмосферу.

В творчестве композитора сказка занимает особое место. Его цикл «Детский альбом» одно из лучших посвящений детям. С поразительной точностью и лёгкостью композитор рисует нам маленький мир ребёнка: его комнату, его игрушки, его игры и танцы. Счастливое музыкальное детство

воплотилось в мультфильме на музыку из «Детского альбома» («Союзмультфильм», 1978 г., режиссёр постановщик – И.Ковалевская).

Наиболее популярной в мультипликации является музыка к балетам Чайковского, что закономерно, поскольку все балеты композитора сказочны и близки детям. К тому же, балетная музыка живо связана с движением и танцем – как и музыка в мультфильме. Одной из известных экранизаций балета «Щелкунчик» стал мультфильм с таким же названием («Союзмультфильм», 1973 г., режиссёр — мультипликатор Б. Степанцев). Мультфильм «Щелкунчик» не является балетом, но сохраняет присущие балету черты – танцы, пантомиму вместо слов.

Следующий пример – мультфильм У. Диснея «Спящая красавица». Балет Чайковского как жанр переосмысливается - превращается в мюзикл. Музыкальный материал балета чудесным образом перерабатывается, превращаясь где—то в песни, где—то в хоровые номера. Музыкальные номера чередуются с диалогами, герои мультфильма поют, говорят и танцуют в стиле мюзикла. Эта необычная картина подчёркивает красоту музыки Чайковского, дополняя её качественной анимацией и интересным сюжетом.

Подводя итог можно сделать вывод, что музыка П.И.Чайковского, гениального русского композитора, весьма популярна в кино и мультипликации. Во-первых, простота и искренность его музыкального языка всегда безошибочно находит дорогу к сердцам слушателей любого возраста. Как говорил Б.Асафьев: «К какой бы теме, сюжету, идее, явлению ни прикасался своим творческим воображением Чайковский, он всегда схватывал главное, основное в намеченном замысле, и выявлял это зерно по-своему – просто, правдиво, жизненно. У слушателя при восприятии возникало ответное чувство». Во-вторых, сказочность и фантастика его произведений даёт огромное поле для фантазии – в том числе и детской. Музыка П.И.Чайковского можно считать одним из важнейших голосов

кинематографической полифонии, который зачастую становится ключом к раскрытию содержания фильма.

П.И. Чайковский: «Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространилась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящихся в ней утешение и подпору».

Список литературы:

1. Асафьев Б. О музыке Чайковского/ Ленинград, Музыка, 1972.
2. Чайковский М. И. Жизнь Петра Ильича Чайковского / Москва, Алгоритм, 1997.
3. Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон Мекк/Ред. В. Бойко; Москва, Книговек, 2016.
4. Лисса З. Эстетика киномузыки/ Москва, Музыка, 1970.
5. Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма/ Москва, Искусство, 1987.
6. www.wikipedia.ru