Музыка в кино

Гудыменко Даниил 8-Б класс

МУЗЫКА В КИНО

Музыка, связанная с кинематографом, имеет давнюю историю. Задолго до создания звукового кино «великий немой», как было принято называть кинематограф до появления звуковоспроизводящей аппаратуры, не был абсолютно «безмолвным». Демонстрация фильма непременно сопровождалась музыкой в исполнении тапера. «Озвучивавший» картину пианист либо импровизировал, приспосабливая свои экспромты к сюжету, либо компилировал известные ему музыкальные произведения. Особенно часто тапер обращался к танцевальной музыке: полькам, вальсам, кадрилям, мазуркам, полонезам и др.

Между тем музыкальное сопровождение немого кино не всегда представляло собой «стон убогого рояля». Таперами в свое время были многие музыканты-профессионалы, творчество которых составило золотой фонд советского искусства: Д. Д. Шостакович, Ю. В. Шапорин, Г. В. Свиридов, В. П. Соловьев-Седой и другие композиторы.

С появлением звукового кино они продолжили творческую деятельность, связанную с кинематографом, и, помимо сочинений других жанров, получивших всеобщее признание, стали авторами музыки к целому ряду кинофильмов.

Между тем музыкальное сопровождение немого кино не всегда представляло собой «стон убогого рояля». Таперами в свое время были многие музыканты-профессионалы, творчество которых составило золотой фонд советского искусства: Д. Д. Шостакович, Ю. В. Шапорин, Г. В. Свиридов, В. П. Соловьев-Седой и другие композиторы.

С появлением звукового кино они продолжили творческую деятельность, связанную с кинематографом, и, помимо сочинений других жанров, получивших всеобщее признание, стали авторами музыки к целому ряду кинофильмов.

В этой сфере перед композиторами вставали уже более сложные задачи. Музыка, звучащая в кино, должна была усиливать эмоциональное восприятие событий, происходящих на экране, углублять смысловую нагрузку действия, динамизировать его или снижать остроту напряженности, способствовать зрительской интерпретации образов героев, выполнять роль комментатора, характеризовать эпоху, в которой развиваются события и т. д. Кроме того, динамика фильма требовала особого подхода к творчеству. Композитор был ограничен определенными отрезками времени, в которые нужно было «уложить» тот или иной музыкальный материал, соответствующий зрительному ряду.

ФИЛЬМ-ОПЕРА

Ко времени появления кинематографа музыка, связанная со зрительными образами, существовала уже в течение нескольких столетий и создавалась она изначально для демонстрации не в кинотеатрах, а в театрах музыкальных. 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 выдающихся композиторов, написанные задолго до рождения киноискусства, и на большой экран вышли оперы Чайковского – «Евгений Онегин» (1958), «Пиковая дама» (1960), «Иоланта» (1963), Римского-Корсакова – «Царская невеста» (1964), Шостаковича – «Катерина Измайлова» (1966) и многие другие.

Исполнение оперного произведения на сцене и создание художественного фильма-оперы существенно различаются. Несмотря на артистичность многих оперных певцов, специфика звукоизвлечения и звукового посыла вокалистов не позволяет им легко и свободно двигаться в кадре. В этой связи роль каждого персонажа оперы исполняют два артиста: перед камерой работает киноактер, а перед микрофоном после съемки – 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.

В фильме-опере «Иоланта» роль главной героини исполняла начинающая актриса театра и кино Наталья Рудная, закончившая в том же 1963 г. Театральное училище имени Бориса Щукина. За кадром же звучал голос звезды Большого театра Галины Олейниченко.

Еще одной работой Рудной и Олейниченко в этом жанре и с тем же режиссером В. Гориккером стала опера «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова. Но здесь они работали над образами разных героинь: Наталья Рудная снялась в роли Любаши, а Галина Олейниченко озвучивала партию Марфы. Первоисточник этого произведения – партитура оперы Римского-Корсакова, написанная рукой композитора, – также хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки.