

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Владимира
«Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г.Столетова»

Индивидуальный проект
«Создание музыкальных образов в советских мюзиклах
в 70-80 годах XX века»

Работа учащейся 9 класса «А»
Сафиной Софии
Руководитель Яшкина М.В.

Владимир

2020

Актуальность работы:

Кинематограф во все времена интересовал жанр музыкального фильма. Соединение картинки с соответствующей музыкой несомненно, усиливает выразительность и доходчивость художественного образа.

Сейчас в российском кинематографе существует большое количество мюзиклов, но ведь этот жанр существовал и в СССР. Своей работой я хочу познакомить вас с советскими фильмами 70-80-х годов, снятыми в жанре музыкального фильма, показать выразительность музыки в них и проанализировать популярность этого жанра среди моих современников.

Цель: Показать выразительность музыки в советских мюзиклах 70-80 годов XX века.

Задачи: 1.Посмотреть фильмы: «Собака на сене», «Труффальдино из Бергамо», «Небесные ласточки»

2.Проанализировать значимость созданных музыкальных образов.

3.Изучить литературу о кинематографе 70-80-х годов XX века

4.Провести анкетирование 9-тиклассников

Методы исследования:

- просмотр выбранных фильмов;
- изучение литературы, в том числе интернет- ресурсов;
- беседа ;
- анкетирование;
- анализ полученных данных.

Глава 1 .Особенности советского музыкального кинематографа

Мюзикл, как жанр впервые заявил о себе в 1866 г , в Нью-Йорке, когда на сцене прошла постановка спектакля «Black Crook»(режиссер: Чарльз Баррас; композитор: Томас Бейкер), в котором смешались сразу несколько других жанров. Например, романтический балет, мелодрама и оперетта. Этот спектакль принято считать исходной точкой такого жанра, как мюзикл. С развитием звукового кино, музыка всё более активно вторгается в кинематограф.

Появляются музыкальные фильмы и в Советском Союзе. В этом жанре стал снимать Григорий Александров. Фильм «Весёлые ребята» 1934г. произвёл настоящий фурор в киноиндустрии СССР. Можно сказать, что это был самый первый советский мюзикл. После премьеры этого фильма многие режиссеры того времени вдохновились новым жанром в кино, стало появляться все больше фильмов, в которых ключевую роль играла именно музыка. Зрители узнали тех, чьих имён ранее никто не знал- имена композиторов.

Первым композитором, писавшим музыку к фильмам такого жанра, был Исаак Дунаевский. За всю свою музыкальную карьеру он подарил нам 11 оперетт, 4 балета и множества незабываемых песен из советских музыкальных фильмов- “Веселые ребята”, “Волга-Волга”, ”Кубанские казаки”.

В 70-е годы в советском кинематографе возобновляется интерес к музыкальному фильму. Появляется целое созвездие композиторов, пишущих для кино. Жанровая природа музыкального фильма вплотную приблизилась к мюзиклу: диалоги становились короче, а музыка становилась значимее и занимала всё большее пространство фильма.

«Мюзикл вырос из оперетты. Сначала в Америку была привезена венская оперетта, а потом она постепенно стала насыщаться джазовыми интонациями американской музыки. В России тоже были достаточно удачные оперетты. В этом жанре лидировал Дунаевский...Мы же, родоначальники русского мюзикла - Рыбников, Дашкевич и я - начинали на пустом месте. И нас все время гоняли. Само слово "мюзикл" раздражало. Мы стыдливо его избегали»-рассказывал композитор Геннадий Гладков в интервью для сайта rg.ru.

Так, сейчас мы можем перечислить самых знаменитых авторов музыки к любимым мюзиклам: Максим Дунаевский, Александр Зацепин ,Геннадий Гладков, Виктор Лебедев.

Для изучения выразительных возможностей музыки в кино, я взяла для примера три музыкальных фильма-мюзикла : «Собака на сене»(режиссер- Я.Фрид,1977 г), «Небесные ласточки»(режиссер-Л. Квинихидзе,1976 г) и «Труффальдино из Бергамо»(режиссер- В.Воробьёв.1976 г)

Над этими фильмами работали самые лучшие композиторы того времени. Например, в фильме «Собака на сене» всю музыку написал композитор Геннадий Гладков. Музыка получилась по-настоящему романтическая, как раз под стать сюжету кино.

Описание сюжета: Италия, XVII век. Богатая и знатная сеньора Диана терзается сомнениями: ей нужно выбрать между достойными ее руки женихами и личным

секретарем — красавцем и ловеласом. А тот, в свою очередь, не может решить, кто ему больше по сердцу — его обворожительная хозяйка или ее прелестная служанка...

МУЗ ФРАГМЕНТ – Романс из фильма «Собака на сене».

Чтобы этот фильм получился более романтическим, режиссер картины Ян Фрид пригласил композитора Геннадия Гладкова, у которого уже был опыт работы написания музыки к мюзиклам. Так каждый зритель фильма смог увидеть и почувствовать атмосферу 17 века. Также нельзя не упомянуть прекрасную драматургию Лопе де Вега, написавшего одноименное произведение, которое в сочетании с музыкой сделала фильм по-настоящему романтическим и так полюбилась публике. Рассматривая фрагмент из картины, можно понять, что композитор использовал жанр романса, чтобы показать чувства графини к ее слуге. Гладкову было важно показать, что ей сложно принять решение: любить простого человека или же все-таки выйти за знатного и богатого жениха. Музыка передаёт притворные страдания героини из-за этого. Таким образом, музыкальная ткань, насыщенная лирическими мотивами на основе песни XVII века, написанная в куплетной форме, что свойственно жару романса, помогает нам лучше понять сюжет фильма.

А вот в фильме «Небесные ласточки», снятым Леонидом Квинихидзе, наоборот. Музыка получилась весёлая, оживлённая, и всё благодаря вниманию композитора Виктора Лебедева к комедийной фабуле сценария.

Описание сюжета: Франция, XIX век. Скромная воспитанница пансиона мечтает о театре, а родители собираются выдать ее замуж за неизвестного военного. Да и военного этого никто не спрашивал о согласии. Но браку по расчету не суждено было состояться, ибо в нашей истории замешан еще один мечтатель — еще более скромный музыкант Селестен, он же блистательный композитор Флоридор, написавший очаровательную оперетту...

МУЗ ФРАГМЕНТ. Песня Селестена из фильма «Небесные ласточки».

Селестен работает священником в пансионе «Небесные Ласточки», но у него есть одна тайна. Помимо своей службы он пишет оперетты под именем Флоридора. То есть он ведет двойную жизнь, и об этом никто не знает. В своей песне он об этом и поет. Музыка, написанная композитором Виктором Лебедевым, прекрасно передает настроение всей картины. В случае с этой песней, музыка рассказывает нам многое о характере каждой из личностей музыканта. Например, то, что Селестен скромен и порядочен, а Флоридор имеет успех как в карьере, так и у девушек. Двойственность судьбы главного героя композитор раскрывает контрастами в музыке: в куплетной форме находит возможность использовать одну и ту же мелодию, но в разной аранжировке, с помощью которой и достигает нужного различия.

А фильм «Труффальдино из Бергамо» запомнился зрителям не только прекрасной игрой актёров и великолепно поставленными танцами, но прежде всего музыкой, написанной Александром Колкером.

Описание сюжета: Италия, XVIII век. Веселый и неутомимый балагур Труффальдино нанимается в услужение сразу к двум господам, живущим в разных номерах одного и того же отеля. Вскоре выяснится, что оба хозяина не только знакомы, но даже были в прошлом женихом и невестой, но до поры не знают, что другой находится рядом. А неутомимый Труффальдино успевает обслужить всех, да и себе найти невесту...

МУЗ ФРАГМЕНТ Песня Труффальдино из кинофильма «Труффальдино из Бергамо»

Здесь музыка, написанная композитором Александром Колкером, дает нам понять, что главный герой фильма Труффальдино – неутомимый плут, который успевае́т служить сразу двум господам. Практически невозможно такое повернуть обычному слуге, но не ему. Труффальдино расторопен и умен, и это можно понять из музыкального фрагмента. Также режиссер совмещает прекрасную музыку и танцы, которые вместе делают номер более запоминающимся и зрелищным. Ловкость и изворотливость главного героя композитор передаёт и танцевальностью его песни, написанной в духе итальянской тарантеллы, и быстрыми темпами, и короткими озорными музыкальными оборотами.

Выводы: Лирические сюжеты о любви вместе с комедийным началом всегда привлекают публику, как вечные темы. Музыка, используя свои художественные возможности, делает эти фильмы запоминающимися, производящими глубокое впечатление.

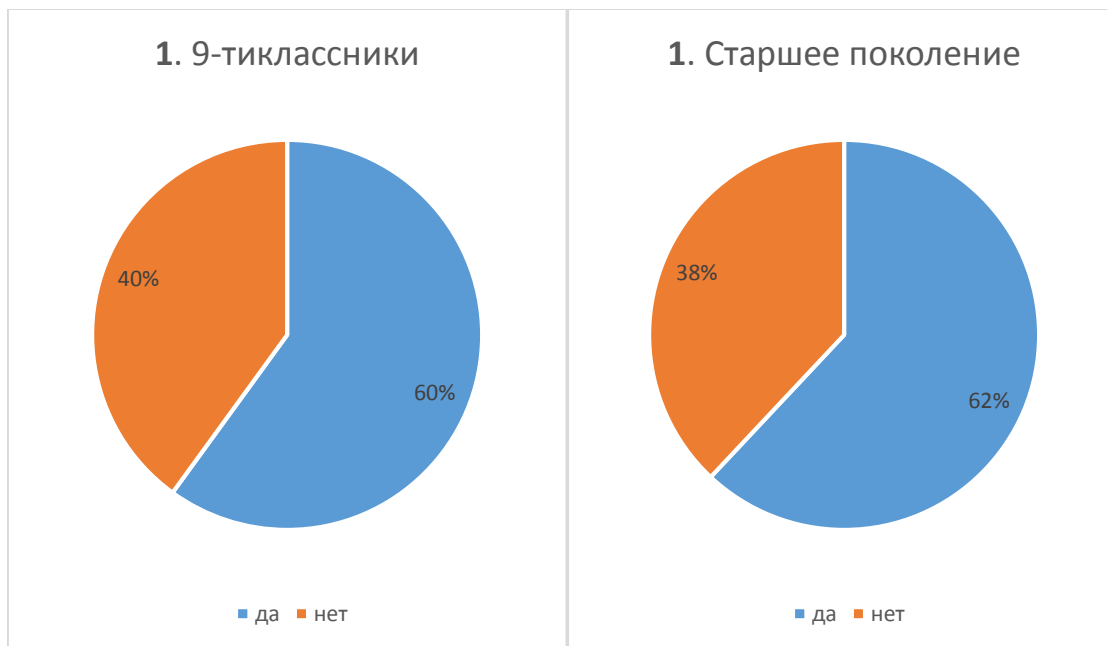
Глава 2. Практическая значимость работы.

Практическая значимость моей проекта заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы для популяризации жанра киномузыка, привлечения внимания к ценности советских фильмов 70-80-х годов.

Я разработала анкету о внимании к жанру музыкального фильма и мюзикла и провела опрос среди своих ровесников и представителей старшего поколения.

Социальный опрос:

1. Любите ли вы такой жанр, как музыкальный фильм?

Большинство людей, как старшего поколения, так и мои ровесники, любят музыкальные фильмы и смотрят их.

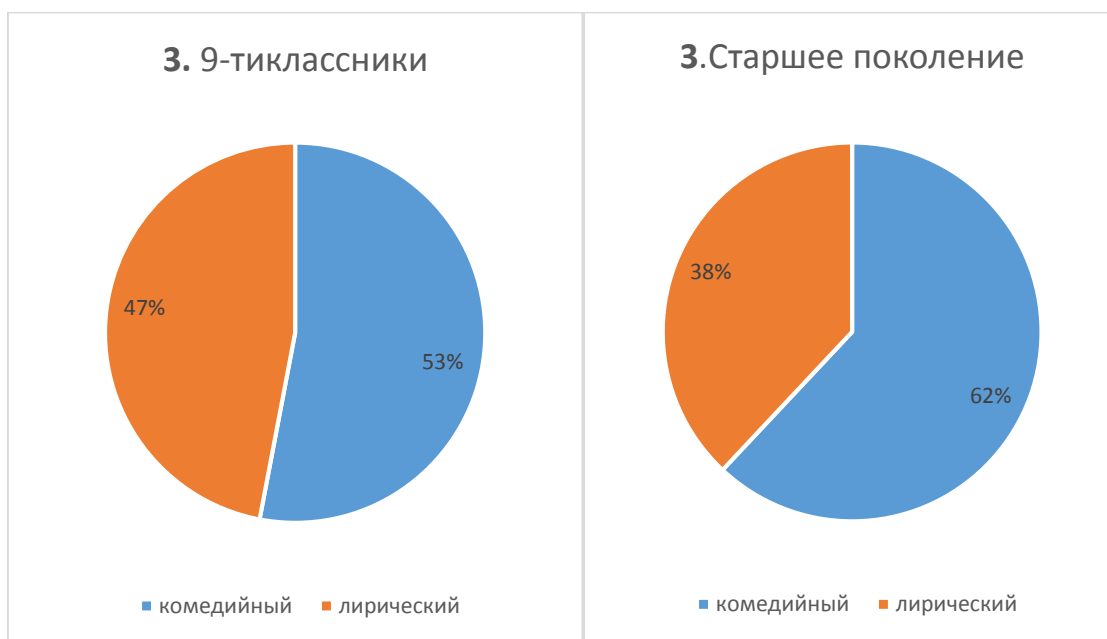
2. Назовите несколько известных российских или советских музыкальных фильмов.

9-тиклассники ответили: “Собака на сене”, “Каникулы Петрова и Васечкина”, “Стиляги”, “Карнавал”, «Д’Артаньян и три мушкетера».

Старшее поколение ответило: “Мы из джаза”, “Карнавал”, “Д’Артаньян и три мушкетера”, “Труффальдино из Бергамо”.

В некоторых фильмах мнения поколений сошлись- это «Карнавал» и «Д’Артаньян и три мушкетера». Видимо, это наиболее популярные фильмы-мюзиклы, которые смотрят как дети, так и взрослые.

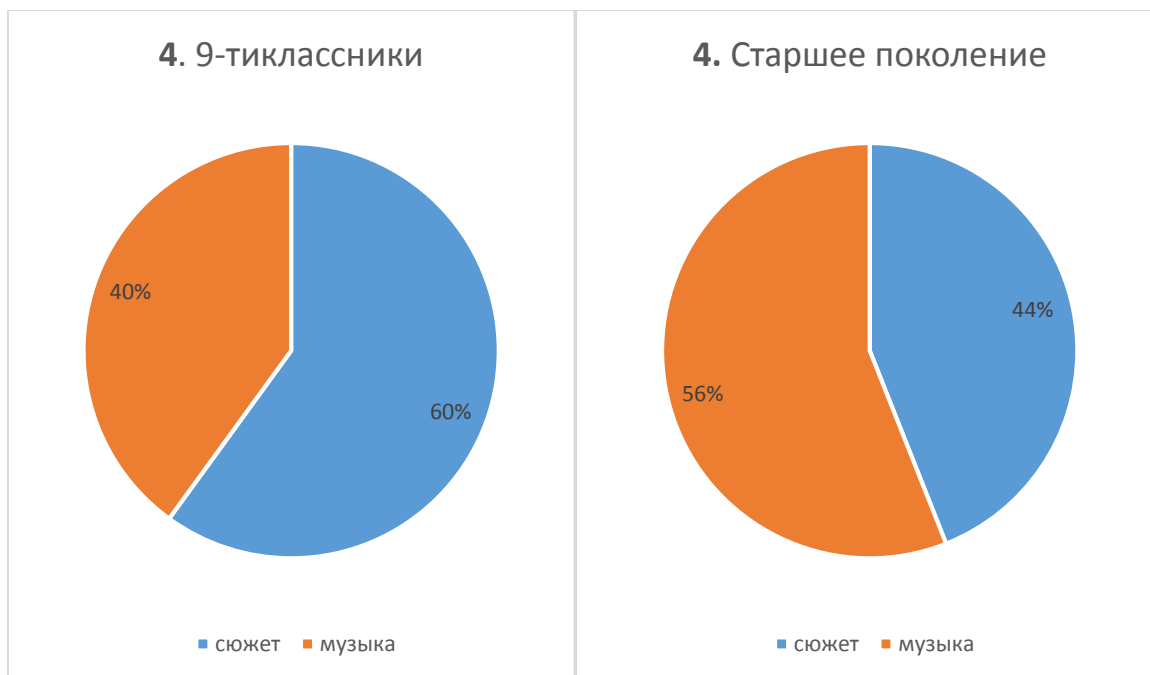
3. Какой сюжет, по-вашему, лирический или комедийный, больше подходит для музыкального фильма?

Большее количество моих ровесников считает, что лирический сюжет подходит к жанру мюзикла, но все же и те, и другие признают комедию основой для музыкального фильма:

старшее поколение в большей мере считает юмор неотъемлемой частью музыкального фильма.

4. Что, по-вашему, более значимо в таких фильмах: музыка или сюжет?

Большинство 9-тикласников считает, что в таких фильмах важнее сюжет, а старшее поколение-наоборот. Они считают, что в мюзиклах важнее музыка.

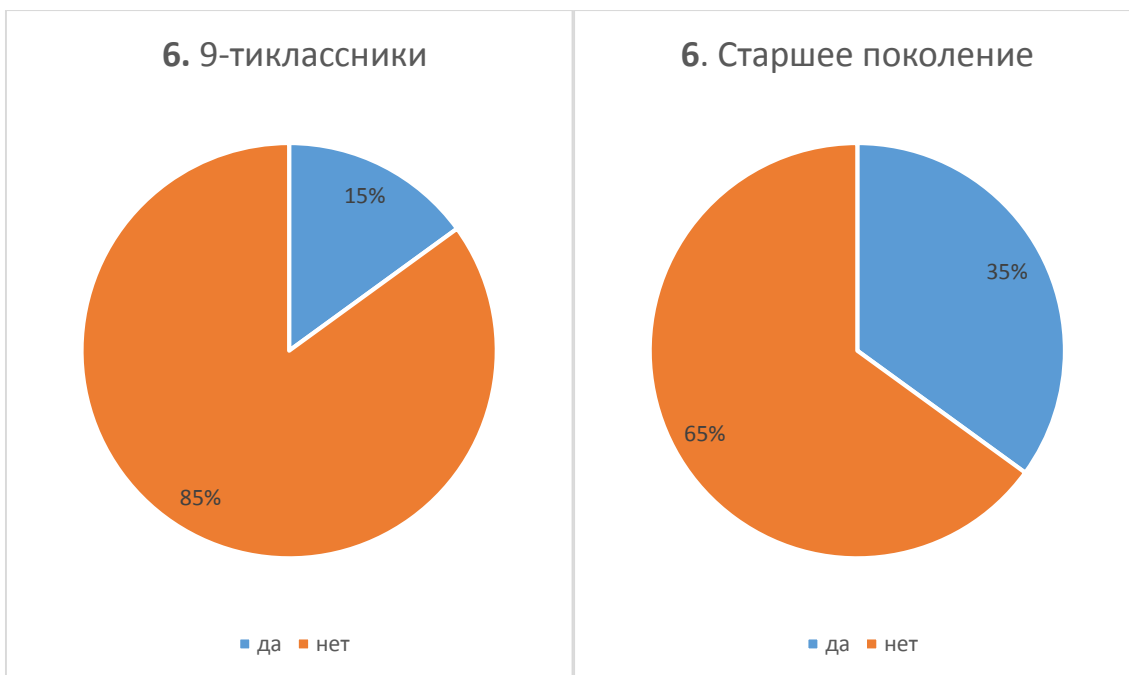
Можно сделать вывод, что взрослые больше обращают внимание на музыкальное сопровождение в фильмах-мюзикла, а молодежь больше ожидает хорошего сюжета и при выборе фильма опирается на него.

5. Какие ценности, по-вашему, должны утверждать фильмы такого жанра?

Большинство моих ровесников считают дружбу и добрые взаимоотношения героев главными качествами, которые должны утверждаться в музыкальных фильмах.

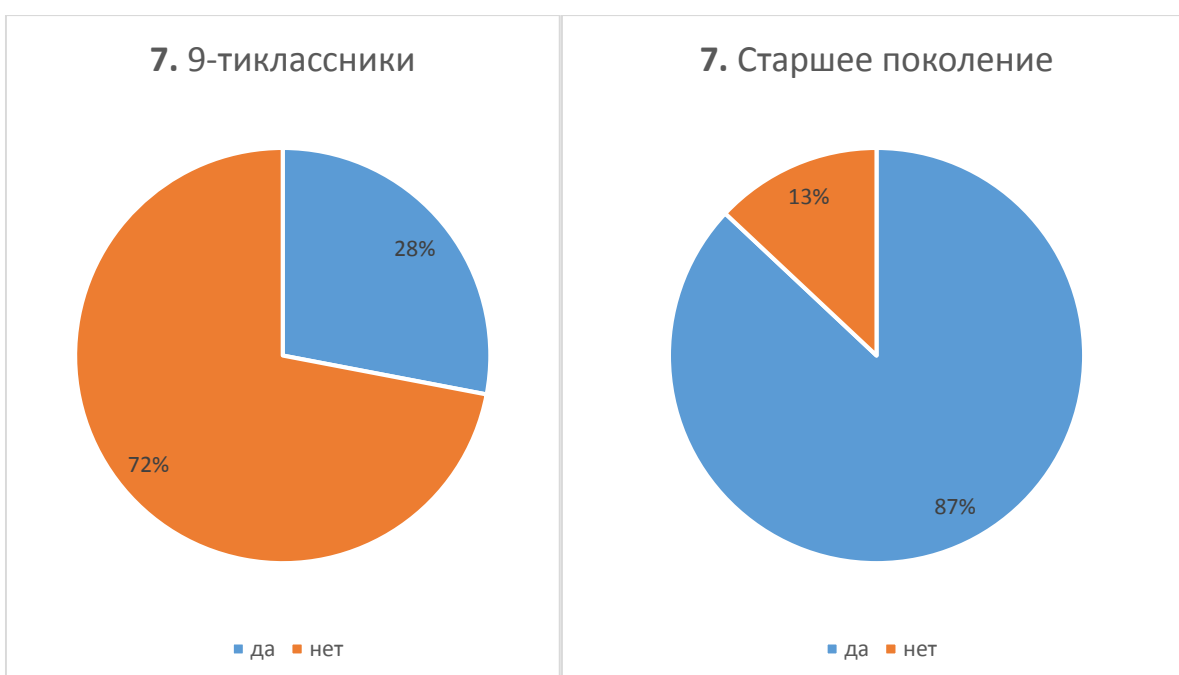
Старшее поколение считает таковыми качествами любовь и верность.

6. Обращаете ли вы внимание на фамилию автора музыки?

К сожалению, все опрошенные не придают значения имени композитора, т.е. зрителям не так важно знать имя того, кто пишет музыку, им важна сама музыка. А между тем, только соединение сценария, режиссёрской работы и работы композитора и дают возможность создания запоминающихся, привлекающих внимание и даже любимых музыкальных фильмов. Это подтверждает и наш опрос о фильмах, которые знают опрошенные- многие названия повторяются, что и говорит о выдающихся образцах советских музыкальных фильмов, в которых удачно дополняют друг друга разные виды искусства.

7. Обращаете ли вы внимание на фамилию исполнителя?

Если рассматривать конкретно советские фильмы, то молодые скорее всего не знают исполнителей песен тех времен, а взрослые чаще всего обратят внимание на того, кто исполняет, потому, что эти фильмы были сняты во времена их молодости, и тогда и эти фильмы, и эти исполнители были популярны.

Выводы:

Мы узнали:

- о разнообразии мюзиклов, снятых в Советском Союзе
- о самых известных композиторах того времени
- о музыкальных образах, которые создавали композиторы в мюзиклах

Использованная литература:

- Александр Колкер. Фильмография <https://Wikipedia>
- Геннадий Гладков. Фильмография <https://Wikipedia>
- Виктор Лебедев. Фильмография <https://Wikipedia>
- Веселые ребята. Дунаевские <https://vmiremusiki.ru>
- Труффальдино из Бергамо. История создания. <https://Wikipedia>
- Создатели фильма «Небесные ласточки» <https://www.kinonews.ru>
- Андрей Макаров “ Величайшие актеры России и СССР”, 2013 г.
- Маргарита Терехова, книга “Из первых уст...”, 2012 г.
- Нея Зоркая, книга “ История отечественного кино”, 2014 г.
- интервью с Геннадием Гладковым. <https://rg.ru>