

МУЗЫКА В КИНОФИЛЬМАХ

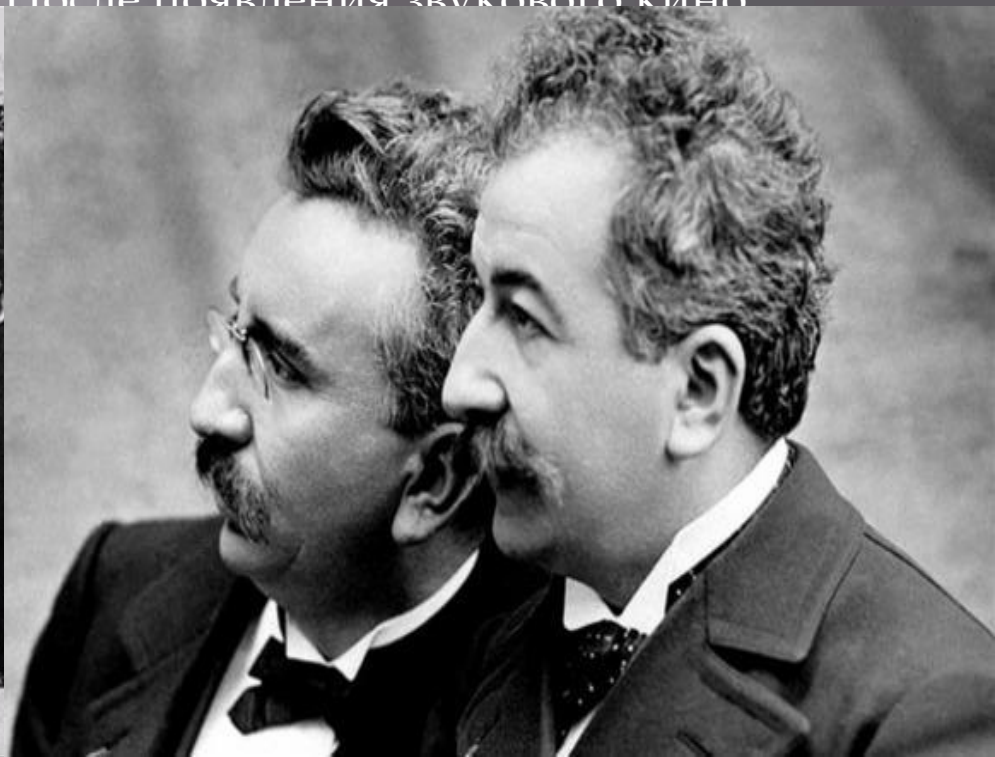
Музыка и кино существуют неотделимо с тех пор, когда придумали звуковое кино. Но и во времена, когда фразы, произносимые героями, писались между кадрами, в зале сидел человек, который играл на рояле.

Музыка в кино призвана творить атмосферу. Каждому жанру свой стиль. Многие молодежные группы становились популярными благодаря своим композициям, написанным в качестве саундтрека к популярным фильмам. Многие ужастики и триллеры еще больше «растягивают» наши нервы напряженной, порою режущей уши музыкой. Барабанная дробь часто предсказывает появления приведения или маньяка из-за стены. Крутая рок-музыка в конце боевика как бы намекает, что враги повержены, а главный персонаж – герой. А вот ласково-медленные мотивы мелодрам заставляют слезные железы работать еще интенсивнее.

В 1888 году француз Луи ле Принц, снял первую кинокартину в мире. Она получила название «Сцены в саду Раундхэй» но официально кинематограф появился в 1895 году и начало этой эпохи положила документальная короткометражная картина Огюста Луи Мари Николя и Луи Жанна «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты. Впервые на широком экране фильм братьев Люмьер показали 6 января 1896 года.

Таким образом началась эпоха немого кино которая так же повлияла на развитие целого института тапёрства. Название профессии произошло от манеры исполнения, так как зачастую в наличии имелось лишь пианино низкого качества, на котором приходилось играть, буквально стучать по клавишам от сюда и вытекает столь характерный чеканящий ритм методической формы произведения. После появления звукового кино

Первый известный публичный показ звукового фильма состоялся в Париже в 1900 году, но коммерческий успех к звуковому кино пришёл лишь через три десятилетия. Главными проблемами реализации технологии оставались ненадёжная синхронизация отдельных носителей изображения и звука, а также низкая громкость и неудовлетворительная разборчивость фонограмм ранних звуковых фильмов.

Музыкальный фильм «Певец джаза» стал первым в истории полнометражным кино со звуком. В картине использовалось озвучивание синхронных реплик. Выход ленты в 1927 году означал закат эпохи немого кино. Индустрия развивалась семимильными шагами и то что ранее немое кино считалось пиком новаторства, с появлением красок и звука, оно стало анахронически лирическим пережитком прошлого, в то же время с приходом звука появились жанры кинематографа, невозможные до этого, такие как музыкальные фильмы с обилием синхронного актёрского пения. Появились новые кинопрофессии, одной из главных среди которых считается кинокомпозитор, создающий свои произведения специально для звуковых фильмов.

Большинство киностудий организовали собственные оркестры для записи

И вот настал момент когда музыка и картина на экране стала единым целым, дополняющим фактором друг друга, усиливающая чувства восприятия происходящего и убеждая в достоверности сюжетного конфликта, проблематики героя. Теперь режиссёры продумывают построение сюжетной линии заранее закладывая функцию композитора в этой цепочке творческой мысли, выстраивают смысловую картину так что бы композитор смог усилить эффект и окончательно убедить в достоверности происходящего на экране. Музыка звучащая в самом начале фильма может заранее настроить на нужный лад восприятия, будет ли это комедия, драма, ужасы и т.д. музыка поможет вам это понять с первых аккордов и погрузить в атмосферу фильма. Из обыденного изображения пейзажа, музыка способна сотворить что то ужасное, либо невероятно воодушевляющее. Музыка это универсальный язык который

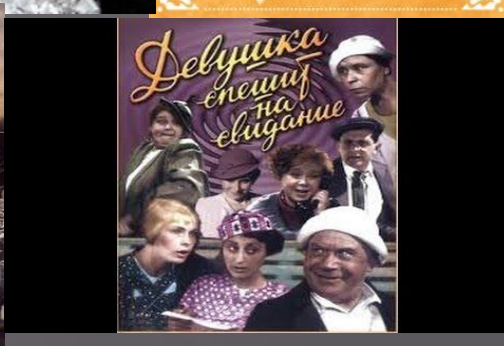
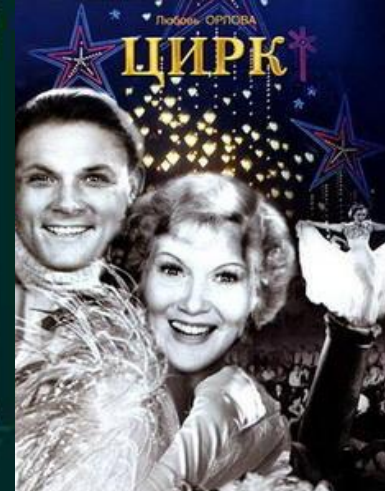
С.М.Эйзенштейн 1898- 1948,

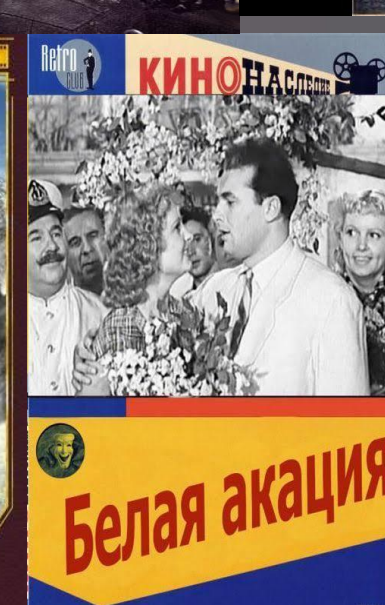
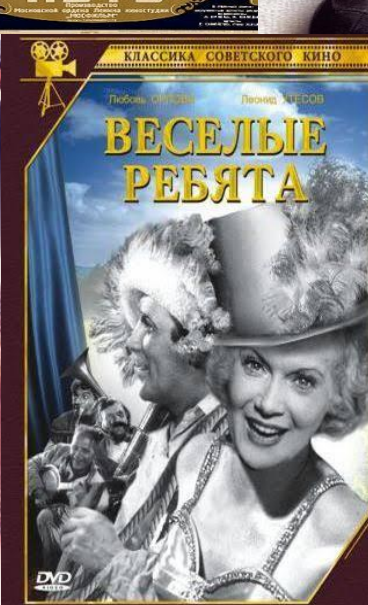
С.С.Прокофьев

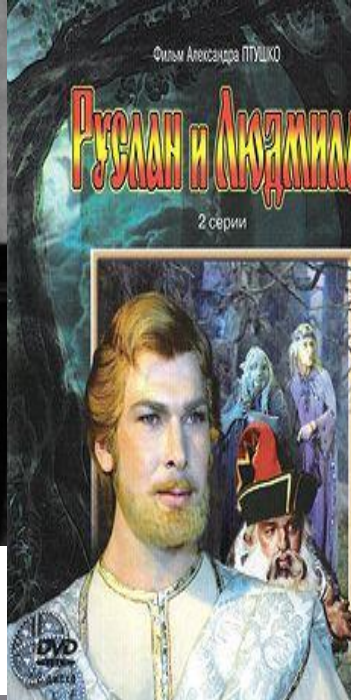
И.О. Дунаевский 1900 г., - 1955

Тихон Николаевич Хренников (28 мая (10 июня) 1913, Елец, Орловская губерния — 14 августа 2007, Москва) — советский и российский композитор.

Тихон Хренников. Только в советские времена он создал музыку к 26 фильмам, начиная с озвучки немой экранизации пьесы Горького "Мать" (1926). В основном это классика советского легкого музыкального кино: "Свинарка и пастух", "Верные друзья" и "Гусарская баллада". А свой последний симфонический оркестр он написал аж в 2001 году – для фильма "Московские окна".

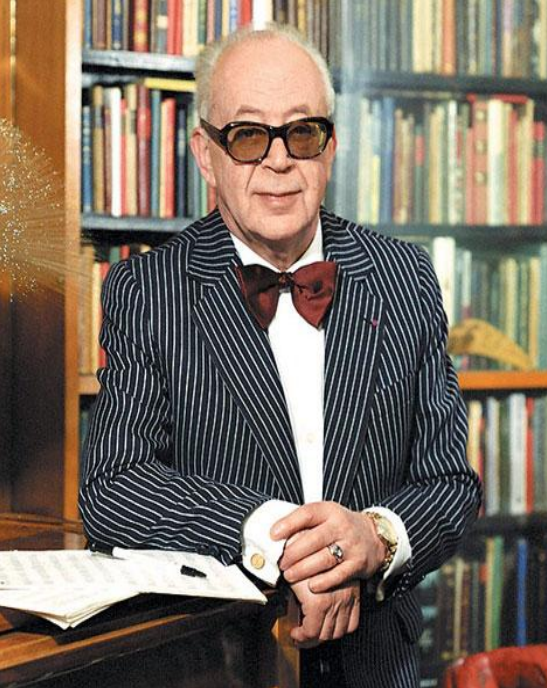

Максим Дунаевский – (15 января 1945 г.) Дунаевский-младший учился у Хренникова и Шнитке, а закончив теоретико-композиторское отделение Московской консерватории с головой нырнул в театр, стал играть рок, но в итоге все равно пришел в кино. Написал саундтреки для 26 советских и 16 российских фильмов. Во многом продолжил традиции легкой музыки своего отца, используя более соответствовавший времени звук, но с тем же результатом – его песни знал наизусть любой советский школьник. Даже краткий список его работ для кино говорит сам за себя: "Ах водевиль, водевиль", "Карнавал", "Проданный смех", "Трест, который лопнул", "Зеленый фургон", "Мэри Поппинс, до свидания!" и вся сага про трех мушкетеров, включая ее недавний сиквел.

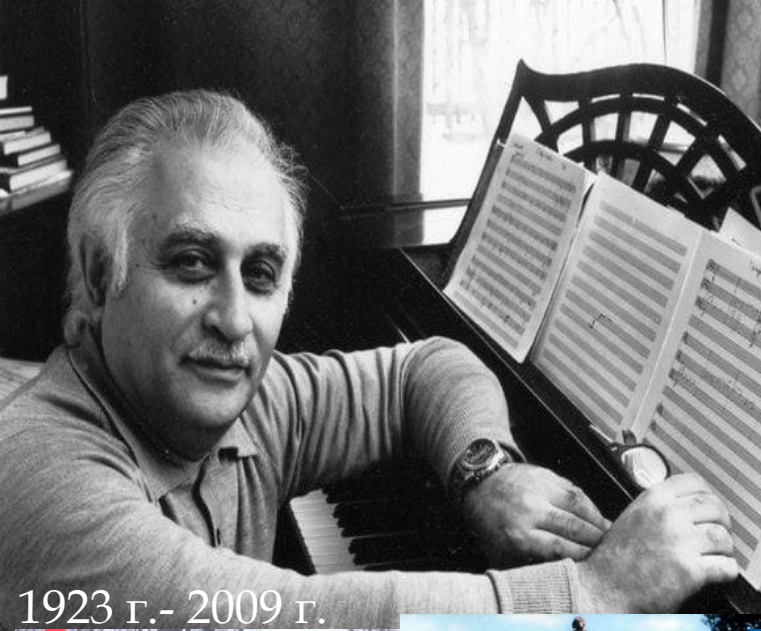

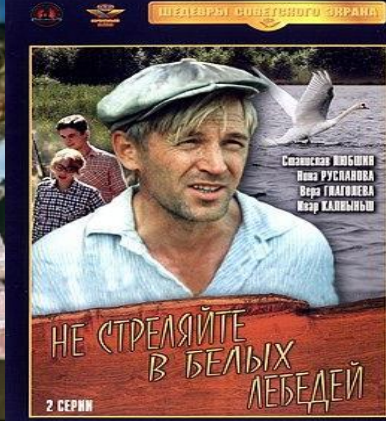
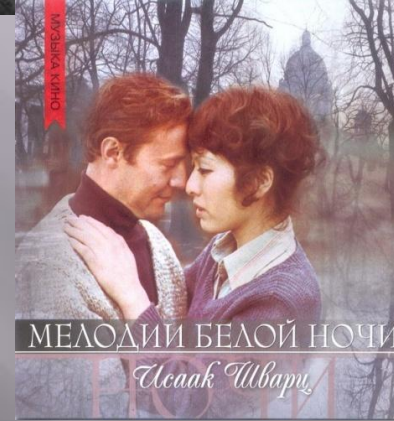
1913 г.- 2004 г.

Никита Богословский – пожалуй первый советский кинокомпозитор-гигант, по объемам своего наследия в области саундтреков, сравнимый разве что с Евгением Дога и Микаэлом Таривердиевым. Написал музыку для 59 фильмов (не считая киножурналов и военной хроники), и 50 мультфильмов. Тут вам и самый первый "Остров сокровищ" и "Два бойца", "Пес Барбос и необычный кросс", короткометражки Гайдая, "Ехали в трамвае Ильф и Петров", а также "Следствие ведут Колобки". Несколько сделанных им для кино вещей, в том числе "Темная ночь" и "Шаланды полные кефали", успешно оторвались от целлулоида и вошли в золотой фонд советской песенной классики.

1923 г.- 2009 г.

■ **Исаак Шварц** – также входит в число кинокомпозиторов-гигантов. Написал музыку к 107 советским и 18 российским лентам, включая "Женя, Женечка и "катюша", "Братья Карамазовы", "Белое солнце пустыни", "Проверка на дорогах", "Соломенная шляпка", "Звезда пленительного счастья" и "Попугай, говорящий на идиш". Но лучшей именно с музыкальной точки зрения считается его работа для почти забытой в наши дни мелодрамы "Мелодии белой ночи" о любви советского дирижера и японской пианистки с Юрием Соломиным и Комаки Курихара в главных ролях.

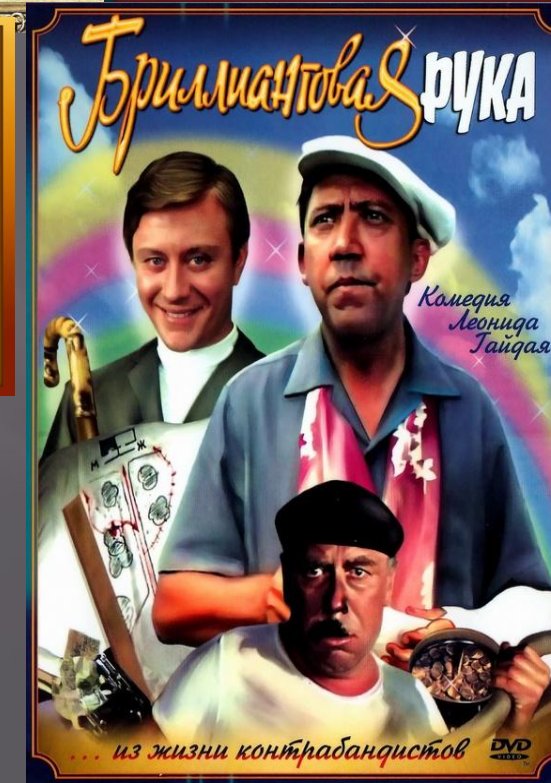
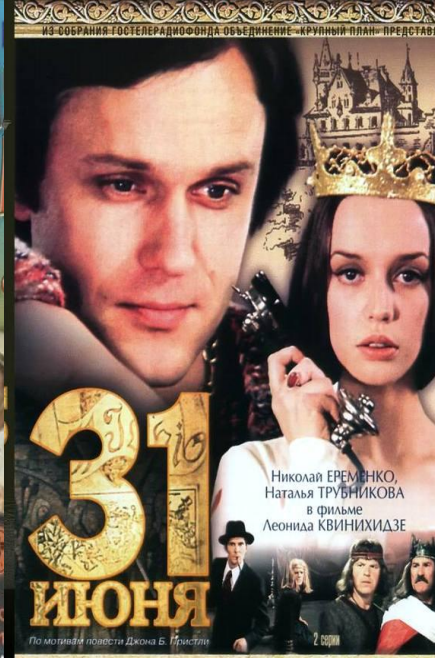

Александра Пахмутова : 9 ноября 1929 г. Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола. Кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Жена и соавтор поэта Николая Николаевича Добронравова. 20 фильмов в советские и еще четыре в постсоветские времена, включая "Три тополя на Плющихе", "О спорт, ты-мир!", поздние эпопеи Озерова и детективный мини-сериал "Рожденная революцией".

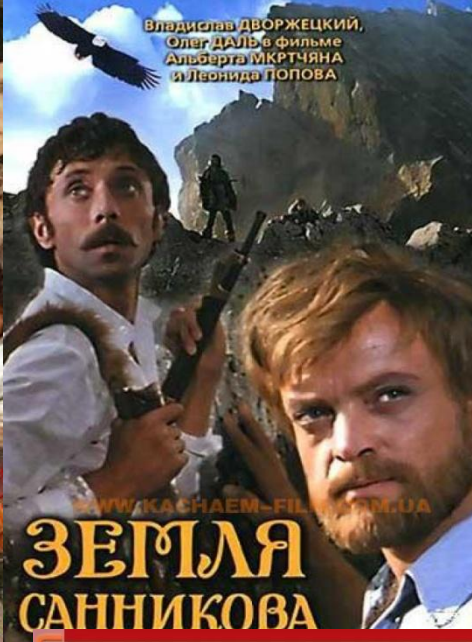

Александр Зацепин. 10 марта 1926 г. Мы говорим "Зацепин", подразумеваем – "Гайдай", мы говорим "Гайдай", подразумеваем – "Зацепин". Помимо гайдаевских комедий, в списках его работ числится также фантастика: "Капитан Немо", "Земля Санникова", "Петля Ориона", телевизионный мюзикл "Остров погибших кораблей", мультим "Фильм, Фильм, Фильм". А еще была "Женщина, которая поет" – полубайопик Аллы Пугачевой с нею же самой в главной роли, и почти 80 фильмов и мультфильмов, для которых он написал саундтреки еще в советские времена.

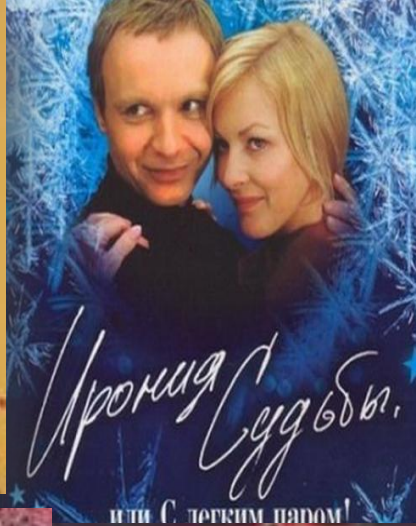

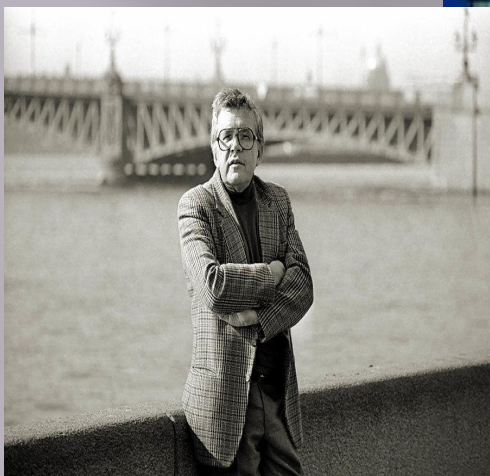

Микаэл Леонович
Таривердиев

- Микаэл Таривердиев – (1931 г.- 1996 г.) и тут снова проще перечислить избранное, чем что-то еще рассказывать. "Человек идет за солнцем", "Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен", "Король-олень", трилогия "Резидент", "Семнадцать мгновений весны", "Ирония судьбы или С легким паром!" - эти названия говорят сами за себя. Всего за свою жизнь он создал музыку к 132 кинофильмам. Благодаря кино вошел в историю советской эстрады еще и как один из первых композиторов, писавших песни для

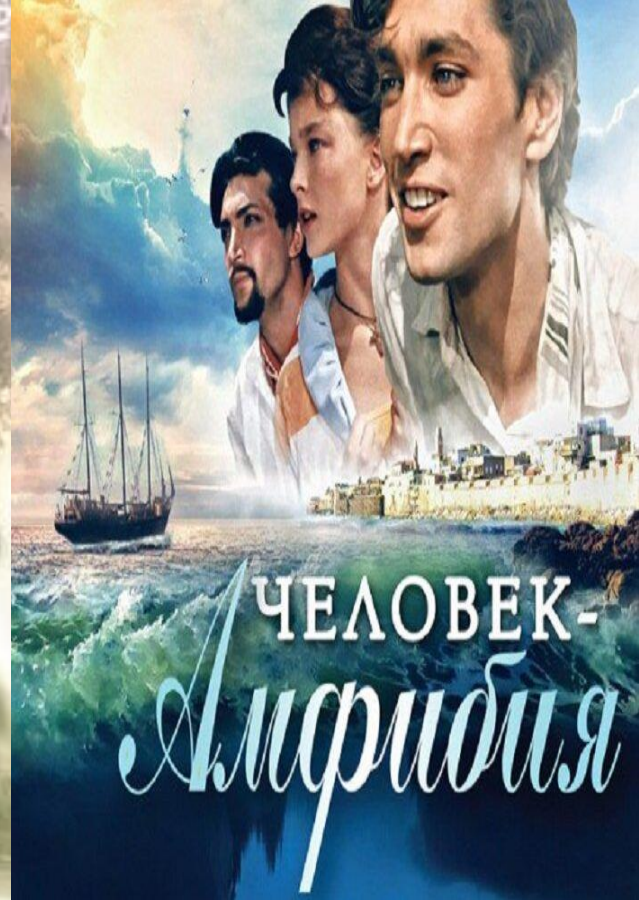

1930 г.- 2006 г.

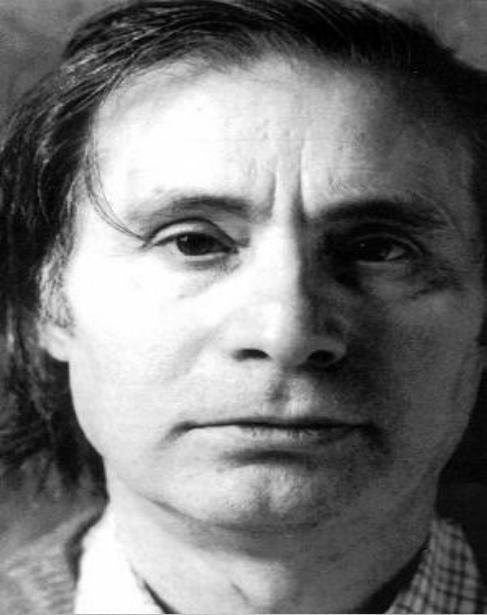

Андрей Петров на фоне профессионалов киномузыкального цеха, в его творческом багаже числится не так уж и много – около 80 саундтреков к фильмам, в том числе – к 60 советским. Редко но метко, и чтобы понять это, достаточно будет избранного списка: "Человек-амфибия", "Я шагаю по Москве", "Старики-разбойники", "Укрощение огня", "Белый Бим, Черное ухо", "Служебный роман", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Осенний марафон", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Батальоны просят огня", "Забывтая мелодия для флейты". Проще говоря, почти все лучшее, что было в кинематографе 60-х, 70-х и частично 80-х годов.

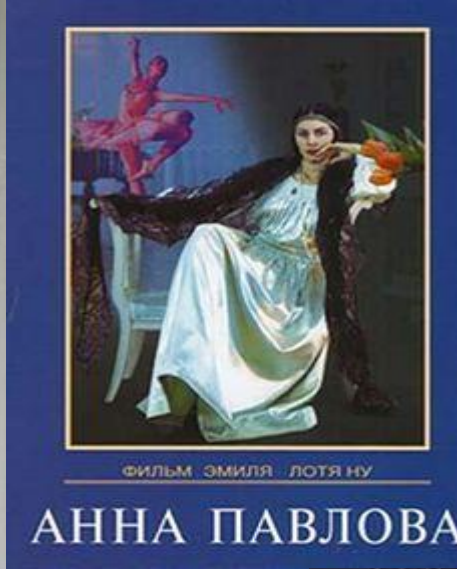
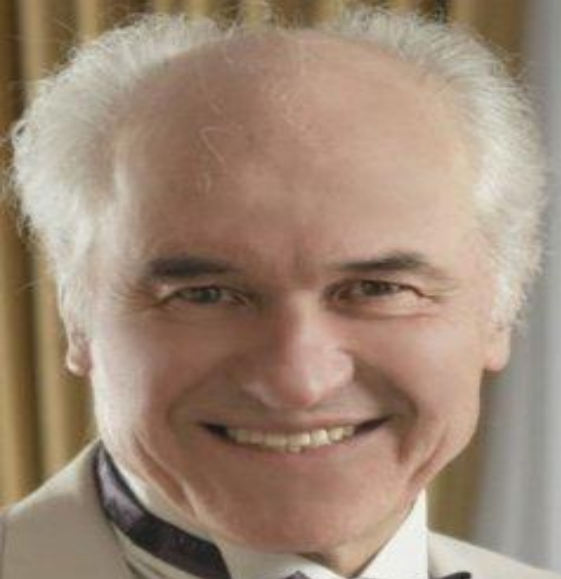

■ Альфред Шнитке –(1934 – 1998) . Шнитке написал музыку для 63 советских фильмов, включая "Горячий снег", "Агонию", "Восхождение" Ларисы Шепитько, "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Приключения Травки", "Сказку странствий", к экранизациям "Маленьких трагедий" и "Мертвых душ", а также для известного советского фильма-катастрофы "Экипаж",

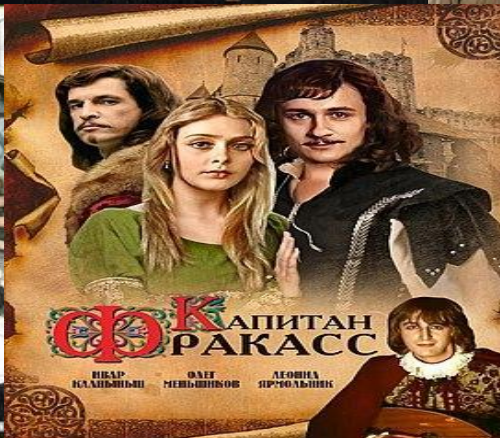
- Евгений Дoga (1 марта 1937 г. (82 года). Знаменитый вальс из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" заслужил всемирное признание. Пластинки с его записью рвали с рук в фирменных магазинах "Мелодии", он исполнялся на церемониях открытия обеих наших олимпиад, его просто обязан иметь в своем репертуаре любой уважающий себя уличный музыкант, и, наконец, именно его бывший президент США Рональд Рэйган назвал "киновальсом века". А еще в том списке числятся такие фильмы как "Анна Павлова", "Табор уходит в небо", "Гонки по вертикали", "Одиноким предоставляется общежитие".

Гия Канчели. 1935 г.- 2019 г. Как Зацепин был неразрывно связан с Гайдаем, так и фильмы Данелии невозможно представить себе без музыки Канчели. "Не горюй!", "Мимино", "Слезы капали", "Кин-Дза-Дза".

Владимир Дашкевич – (20 января 1934 г. (85 лет), До конца 1991 года успел написать саундтреки к 57 фильмам, среди которых немало знакомых и с детства любимых: "Бумбараш", "Сентиментальный роман", "Волны Черного моря" (экранизация "Белеет парус одинокий" В. Катаева), все серии "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пеппи Длинный чулок", "Плюмбум", "Собачье сердце", "Это мы, Господи!" и "Афганский излом".