

§ 12. Эксперименты в музыке и кино XX века

Музыкальное искусство XX века буквально «взрывается» разнообразием стилей и направлений. Новые идеи, отражающие музыкальные традиции прошлого и интонации чужих культур, изменили представления о музыке у большей части населения планеты. Начала усиливаться роль массовой музыкальной культуры...

Невероятное количество новых тем, жанров, направлений, художественных находок открыл миру кинематограф. Вобрав в себя опыт и достижения других видов искусства, он предложил для осмысления уникальный «кинооттиск» эпохи...

Джаз: новые звуки, новые ритмы. Ярким музыкальным явлением начала XX века стал джаз — музыкальное направление, в котором пересекаются европейские и африканские традиции. Перепутать джаз с другими музыкальными явлениями невозможно. Необычайно живая и лёгкая ритмичная джазовая музыка, сочетая порой несоединимые культурные элементы — фольклора, религии, эстрады, не оставляет равнодушными слушателей и сегодня.

Важной особенностью джаза является **импровизация**. На основе заранее продуманной ритмической или гармонической формулы все музыканты импровизируют, внося в общую музыкальную партитуру свой «голос». Благодаря их импровизации у слушателей возникает ощущение непрерывности и даже некоторого однообразия. Такая коллективная импровизация может длиться несколько часов, но при этом ведущая роль принадлежит солисту. Во взаимодействии всех исполнителей — солистов и джазового коллектива — рождались уникальные джазовые композиции, получившие статус всемирной музыки.

Луи Армстронг

Выдающимся джазовым солистом-виртуозом был американский трубач *Луи Армстронг*. Его яркое эмоциональное соло не только стало примером высочайшего уровня исполнения джазовой музыки: сольную инструментальную импровизацию Армстронг поместил в центр джазовой композиции. Гениальный джазмен таким образом расширил границы джаза и направил его развитие в профессиональное русло.

«Королём джаза» называют американского композитора *Джорджа Гершвина*. В одном из своих лучших произведений «*Рапсодия в стиле блюз*» («*Голубая рапсодия*»), написанном для фортепиано и симфонического оркестра,

композитор переосмыслил народные напевы *спіричуэл** и *блюз***. Ритмическая и интонационная свобода, темпераментные темы, смелость и экстравагантность в решении музыкальных задач принесли ошеломительный успех и производству, и автору. Синтез джаза и симфонической музыки стал началом нового направления — *симфоджаза*. Так Гершвин, соединив «серьезную» музыку с «лёгкой», удивил весь мир.

Джордж Гершвин

Прослушайте в информационных источниках песню «Такой прекрасный мир» («What a Wonderful World») в исполнении Л. Армстронга и «Рапсодию в стиле блюз» Дж. Гершвина. Какое впечатление на вас произвёл джаз? Чем, на ваш взгляд, притягательна джазовая музыка для людей, живущих в разных уголках планеты?

«Битлз»: покорение мира. В 60-е годы XX века мир был потрясён музыкой группы *«Битлз»* («*The Beatles*») — четвёрки молодых людей из английского города Ливерпуля. Уже через несколько лет после первого выступления на большой европейской сцене музыканты заняли первую позицию в мировом рейтинге. Их творчество настолько поразило соотечественников новизной и оригинальностью, что один из известных музыкальных критиков назвал лидеров группы *Джона Лэннона* и *Пола Маккартни* «величайшими композиторами после Бетховена».

Демократичная музыка легендарной четвёрки, отличавшаяся особой мелодичностью и простотой; внешний вид молодых людей — строгие костюмы и одинаковые причёски; чистые, неагрессивные голоса очаровали самую широкую аудиторию. В популяризации *рока* (англ. *to rock* — качать) «Битлз» сыграли решающее значение. Благодаря группе рок-музыка впервые получила статус серьёзного искусства, в котором текст и музыка были подняты на качественно новый художественный уровень.

Интересный факт

Песню «Вчера» («Yesterday») группы «Битлз» называют лучшей песней XX века. Рекорд количества её «прокручиваний» по радио и телевидению не превзойдён до сих пор...

* *Спіричуэл* — духовное песнопение афроамериканцев; эмоциональная коллективная импровизация с характерными возгласами-выкриками.

** *Блюз* — сольная лирическая песня афроамериканцев в медленном темпе. Для неё характерны сложный ритм и особая импровизационная манера исполнения.

Группа «Битлз»

Было предпринято большое количество попыток разгадать тайну успеха группы «Битлз». Прослушав на компакт-диске песни «Мишель» («Michelle»), «Вчера» («Yesterday»), попробуйте ответить на вопрос: в чём состоит «волшебство» ливерпульской четвёрки? Исполните песню «Вчера» в классе (текст предложен на дополнительной страничке).

Возьмите на заметку...

Синтез жанров в академической музыке

Ярким примером синтеза средств выразительности в академическом искусстве является сценическая *кантата* «*Кáрмина Бурáна*» (лат. *Carmina Burana* — баварские песни) немецкого композитора *Карла Орфа*. В основе её либретто — стихи из средневековой рукописи, обнаруженной в одном из монастырей Баварии. Отсюда и название сочинения. Жанр произведения определить сложно. Сам Орф писал о пьесе так: «Светские песни для певцов и хора в сопровождении инструментов с представлением на сцене». Особенно важной для композитора являлась сценическая часть, в которой были сплетены черты разных жанров и видов искусства — кантаты, оперы и балета, драматического спектакля, средневековой мистерии, итальянской комедии масок. В грандиозной постановке задействованы смешанный хор, хор мальчиков, солисты, танцоры, расширенный состав симфонического оркестра.

Единого сюжета в представлении нет. Музыкально-сценическое действие объединяет образ Фортуны*. Уже в *прологе* «О, Фортуна!» мы ощущаем неотвратимость судьбы благодаря повторяющейся мелодии на фоне «шагающего» баса. Затем картины начинают меняться — пейзажные зарисовки, народные гулянья, картины средневекового быта... Но звучащая почти как заклинание тема настойчиво напоминает нам о неизменном присутствии Фортуны.

О, судьба!
Как луна, ты изменчива,
Всегда то растёшь,
То убываешь,
Вмешиваешься в ход жизни...
Из пролога «О, Фортуна!»

Композитор Карл Орф. Сцена из вокально-хореографического представления «Кармина Бурана» в постановке Большого театра Беларуси

Прослушайте в информационных источниках хор «О, Фортуна!» из кантаты «Кармина Бурана». Посмотрите соответствующий фрагмент одноимённого вокально-хореографического представления. Какие ассоциации у вас вызвала музыка К. Орфа? Какие средства выразительности указывают на разнообразие жанров и видов искусства в этих произведениях?

* *Фортуна* — древнеримская богиня удачи. В прологе «О, Фортуна!» кантаты «Кармина Бурана» образ имеет двойной смысл — это ещё и повелительница мира.

Итальянский неореализм: документ эпохи. Итальянского кинорежиссёра *Витторио Де Сика* считают одним из основателей *неореализма* — нового направления в кинематографе середины XX века.

Такие художественные направления, как неореализм, не могли бы жить, существовать, если бы не возникла необходимость рассказать правду.

Лукино Висконти

В центр киносюжета неореалисты с почти фотографической точностью помещали самые обычные и повседневные события. Жизнь Италии — панорама города, шумные улицы или очереди в магазинах — были показаны в естественном освещении, без излишней театральности, нарочитости. У зрителей создавалось ощущение, что каждый персонаж киноистории, попавший в объектив, живёт, возможно, где-то рядом, на соседней улице. Этот эффект усиливался ещё и выбором героев: неореалисты редко снимали кинозвезд, привлекая на главные роли преимущественно непрофессиональных актёров — обычных людей с улицы.

В фильме *«Похитители велосипедов»* В. Де Сика рассказал незамысловатую историю. У главного героя Антонио Риччи, только что нашедшего работу расклейщика афиш, крадут велосипед. В послевоенной Италии велосипед — это большая ценность, и его потеря для любой семьи связана с серьёзными проблемами. Глава семейства со своим сыном Бруно на протяжении всей картины ищет велосипед по улицам города. Вместе они обращаются в полицию, вместе оказываются на рынке, вместе переживают неудачи.

История отца и сына заканчивается неопределённо. Оба героя, маленький и большой, не найдя велосипед, молча возвращаются домой. Режиссёр доверяет зрителю самому завершить историю и решить, что же произойдёт с героями дальше.

Режиссёр Витторио Де Сика.
Кадр из кинофильма
«Похитители велосипедов» (1948 г.)

Главные роли в фильме «Похитители велосипедов» исполнили рабочий завода и мальчик — курьер из овощной лавки. Почему, на ваш взгляд, режиссёры-неореалисты предпочитали непрофессиональных актёров? Какой эффект они старались произвести?

Французское кино: новые темы, новые герои. «Новую жизнь» продемонстрировал и французский кинематограф. Французские режиссёры, часто нарушая сложившиеся традиции, внесли свой вклад в изменение представлений о кино и киногероях в мировом кинематографе. На экранах появились киноработы, в которых, казалось, искажалась сама действительность. События, «перетекая» из одного в другое, будили воображение зрителя. Сюжеты, даже самые незамысловатые, приобретали социальное звучание и ошеломляли своей новизной.

В некоторых случаях — как, например, в киношедевре «Шербурские зонтики» молодого французского режиссёра Жака Демю — новаторство проявилось уже на уровне жанра. И в настоящее время исследователи затрудняются с его определением: опера, мюзикл или музыкальный фильм? Дело в том, что в этой киноработе нет ни одной словесной реплики — актёры выражают свои эмоции только пением.

В основе сюжета — история любви юных Женевьевы и Гийома. Под влиянием событий герои были вынуждены расстаться. Молодые люди обещали друг другу обязательно встретиться и соединить свои судьбы. Но жизнь распорядилась иначе. Своё обещание нарушили и Женевьева, и Гийом. У каждого из них своя дорога...

Определяющую роль в этом фильме, безусловно, выполняет музыка, написанная французским композитором Мишэлем Леграном. Песня «Я не могу жить без тебя» («*Je ne pourrai jamais vivre sans toi*») мгновенно стала популярной. Простая сентиментальная мелодия покорила не только широкую зрительскую аудиторию: на многих кинофестивалях фильм «Шербурские зонтики» получил высокую оценку самых взыскательных критиков.

Благодаря необычному музыкальному решению авторам фильма удалось незатейливую историю о двух влюблённых поднять на уровень искусства. В этом и заключается авангардное значение «Шербурских зонтиков» в истории мирового кино.

Интересный факт

Продюсеры не сразу приняли идею режиссёра и композитора кинофильма «Шербурские зонтики». Они говорили: «Неужели вы действительно думаете, что люди будут тратить полтора часа, слушая персонажей, поющих о повседневной жизни и мелочах?»

Подумайте, какой смысл вложен в название фильма «Шербурские зонтики». Какую символическую нагрузку выполняет образ зонтика?

Режиссёр Жак Деми. Кадр из кинофильма «Шербурские зонтики» (1964 г.)

И музыка, и кино XX века отличаются редкой пестротой. Эти виды искусства объединяют самые яркие и динамичные явления мировой культуры. Смешение жанров, стилей, ритмов, инструментов, технологий стало началом нового отношения к временным искусствам. Обращаясь к людям всех рас и культур, они становятся доступными самым широким массам.

Вопросы и задания

1. Творчество «Битлз» положило начало широкой конкуренции. В 1960-х годах в Великобритании появилось множество новых музыкальных групп, позднее также получивших мировую известность. Прослушайте в информационных источниках композиции «Энжи» («Angie») группы «Роллинг Стоунз» («The Rolling Stones») и «Солдат фортуны» («Soldier of Fortune») группы «Дип Пёрпл» («Deep Purple»). Что, на ваш взгляд, объединяет музыку этих популярных рок-групп?

2. Фильм «Похитители велосипедов» предложен авторами в чёрно-белом изображении. Подумайте, как этот художественный приём связан с замыслом кинокартины.

3. Жак Деми свой фильм «Шербурские зонтики» называл «фильмом в цвете и песнях». Стены домов во французском городке Шербур, в котором проходили съёмки, перекрашивали по несколько раз. Подумайте, какого эффекта старались достичь авторы фильма, уделяя внимание яркому искристому цвету.

Творческая мастерская

4. Ярчайшим событием, получившим мировую известность, стала *рок-опера* (синтез рок-музыки и оперного искусства) «Юнона и Авось» советского и российского композитора *Алексея Рыбникова* на слова *Андрея Вознесенского*. Посмотрите в информационных источниках фрагмент, в котором звучит романс «Я тебя никогда не забуду» в исполнении *Николая Караченцова* и *Елены Шаниной*. Попробуйте самостоятельно выделить и назвать черты нового жанра. Какие из них объединяют его с оперным спектаклем, а какие — с рок-концертом?

Возьмите на заметку...

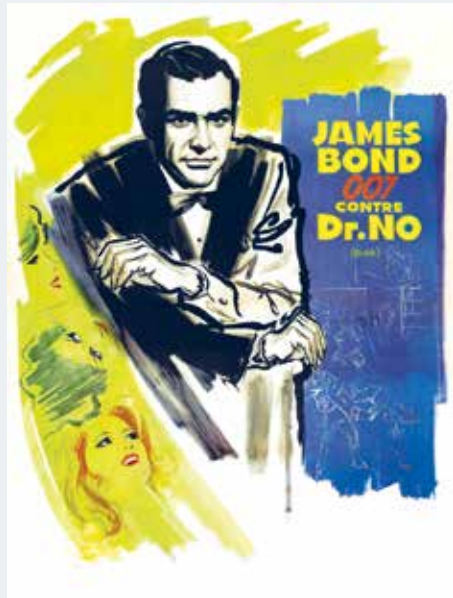
Музыка в кино

Как известно, музыка в киноискусстве является одним из важнейших элементов. В одних фильмах она выполняет роль музыкального фона, и авторы — режиссёр и композитор — для этого могут подобрать музыкальные сочинения из имеющихся источников.

В других кинокартинах с помощью музыки решаются более сложные художественные задачи: авторы демонстрируют своё отношение к персонажам, событиям и изображаемой эпохе в целом. Глубоко проникая в ткань киноповествования, музыка создаёт своеобразный «комментарий» к фильму.

Нередко музыка, написанная композитором для конкретного фильма, «выходит» за его рамки и начинает жить как самостоятельное произведение.

Несчастливые влюблённые Ромео и Джульетта и бесстрашные джедаи из «Звёздных войн», путешествующие во времени героини из фильма «Назад в будущее» и эксцентричный Шерлок Холмс, любители приключений Индиана Джонс и Джеймс Бонд... Эти и многие другие кинообразы находятся вне времени: они понятны зрителям разных поколений и любимы ими. Исключительно важную роль в их узнаваемости играет киномузыка: именно она добавляет кинообразам завершающие штрихи, без которых впоследствии эти образы невымыслимы.

Постер
к кинофильму
«Доктор Ноу»
(1962 г.)

В современной киноиндустрии компьютерные технологии позволяют достичь самых невероятных эффектов — имитации голосов, звучания инструментов оркестра, шумов, звуков природы и др. Назовите 2—3 современных фильма, которые впечатлили вас своими звуковыми эффектами. Поясните замысел авторов фильма с точки зрения киномузыки.