

КИНОМУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ С.С.ПРОКОФЬЕВА

Шепель Григорий Владимирович

курсант, Военный университет имени князя Александра Невского, РФ, г. Москва

Никольцев Илья Дмитриевич

научный руководитель, канд. искусствоведения, доцент, Военный университет имени князя Александра Невского, РФ, г. Москва

Творческая деятельность современных композиторов охватывает многие сферы музыкальных жанров: помимо традиционных академических жанров в начале XX века появляется жанр киномузыки. Появление нового жанра музыки к кинофильмам позволило расширить и обогатить художественно-выразительные средства, предоставив возможность творческого высказывания многим музыкантам, не имеющим другого способа быть услышанными. У композиторов появилась необходимость воплотить не только происходящие по сюжету ситуации, проиллюстрировав их музыкальным сопровождением, но что более важно – передать психологическую составляющую эпизодов фильма.

Мир кино может похвастаться такими известными композиторами как: Джон Уильямс, Ханс Циммер, Роберт Эммерих, Дмитрий Шостакович, Исаак Дунаевский, Александр Зацепин, Евгений Дога, Альфред Шнитке, и конечно же, Сергей Прокофьев. Первым композитором, написавшим музыку к кинофильму «Убийство герцога Гиза», стал Камиль Сен-Санс в 1908 г.

Сергей Прокофьев одним из первых в советской стране обратился к жанру киномузыки. Не случайно, именно Сергея Сергеевича выбрали для этой роли: высокая эрудированность, большой композиторский талант, высокая трудоспособность – все это является точной характеристикой творческих качеств Прокофьева.

Сергей Сергеевич не раз высказывался о многогранности возможностей в области кино: «Кинематограф — искусство молодое, очень современное, предоставляющее композитору новые, интересные возможности, которыми надо пользоваться. Композиторы должны разрабатывать их, а не ограничиваться сочинением музыки и затем сдачей ее на кинофабрику на милость тех, кто будет записывать на пленку» [2, с. 168].

С 1918 года Прокофьев вел музыкальную деятельность за рубежом, исполняя свои сочинения, выступая как пианист и дирижер. Однако композитор чувствовал, что дальнейшее пребывание вне атмосферы родной земли осушает его музыку. О желании возвращения на родину он высказался вполне определенно: «Воздух чужбины не возбуждает во мне вдохновения, потому что я русский... Я должен снова окунуться в атмосферу моей родины, я должен снова видеть настоящую зиму и весну, я должен слышать русскую речь, беседовать с людьми, близкими мне. И это дает мне то, чего так здесь не хватает, ибо их песни – мои песни» [1, с. 255– 256].

Впервые к киножанру Прокофьев обратился именно в Советском союзе – на Родине. Сергей Сергеевич с большим энтузиазмом взялся за работу, желая попробовать свои силы в новом для себя жанре. Важно отметить, что во время гастролей в Америке, находясь на киностудии Голливуда, Прокофьеву предложили сотрудничество и контракт на несколько лет. Но с твердым убеждением своей привязанности к отечественному искусству, Прокофьев отказал, несмотря на высокую материальную привлекательность проекта.

Большое значение имеет встреча и сотрудничество Прокофьева с известнейшим режиссером советской эпохи – Сергеем Эйзенштейном. Композитор и режиссер имели не просто деловые отношения, но и отношения, переходящие в дружбу. Эта дружба подкреплялась пониманием и осознанием важности общего дела, которое вдохновляло обоих гениальных людей.

В своих совместных работах, посвященных исторической тематике, авторы стремились показать подлинную и исконную силу и мужество русского народа. Такими работами стали кинофильмы «Александр Невский» и «Иван Грозный». Музыка к историко-патриотическому фильму «Александр Невский», вышедшему на широкий экран 1 декабря 1938 года, завоевала всемирную славу. Прокофьев с восторгом наблюдал за кипучей деятельностью кинорежиссера Эйзенштейна, восторгался изобретательностью съемочного коллектива. Для режиссера эта работа была первой звуковой кинолентой.

«Александр Невский» стал одним из главных кинофильмов во время страшного и трудного периода для страны, время ужасов и потерь – Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Главная патриотическая идея – защита Родины – воплощена путем разграничения и противопоставления музыкального тематизма двух враждующих лагерей – русских и крестоносцев.

К работе над монументальной исторической кинолентой «Иван Грозный» (1-я серия закончена в 1944 году, 2-я – в 1945 году, выпущена на экран в 1958 году) Эйзенштейн и Прокофьев приступили в 1942 году в Алма-Ате, где в это время работали объединенные киностудии Москвы и Ленинграда. Работа над музыкальным сопровождением представляла непростую задачу. Композитору необходимо было передать трагичность и противоречивость времени и судеб, ибо «тема Ивана Грозного, тема измен, террора, казней и великого напряжения страны была самая злободневная» [3, с. 256]. Благодаря эскизам и советам Сергея Михайловича, Прокофьев сумел наиболее четко и стройно передать необходимые идеи.

Работая над второй серией этого фильма, Сергей Прокофьев ощутил некий спад творческих сил, ведь в этот период критика была необычайно строга по отношению к композитору. Независимо от трудности обстоятельств, Прокофьев сумел закончить работу, мастерски воплотив драматизм сюжета.

Образная безграничность и гибкая передача чувств, переполняющие произведения Прокофьева, пробудили широкий интерес к его музыке. Наибольшую популярность приобрели партитуры Классической, Пятой и Седьмой симфоний, Третьего фортепианного концерта и Шестой, Седьмой, Восьмой сонаты, драматических спектаклей, и также музыка к фильмам «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и др. Так, на музыку к кинокартине «Поручик Киже» были поставлены балетные спектакли: в 1942 году – хореограф М.М. Фокин и в 1963 – постановка О.Г. Тарасовой и А.А. Лапаури. На основе музыки к кинофильму «Иван Грозный» и других сочинений композитор М.И. Чулаки написал одноименный балет, поставленный Ю.Н. Григоровичем в 1975 году на сцене Большого театра СССР и в 1976 году – на сцене Парижской оперы. Осуществлена хореографическая постановка на музыку к фильму «Александр Невский» в 1940 году, хореограф – О.М. Виноградов.

Жизнь человека закрепляется в матрице искусства, «прошлое продолжает существовать, как структурная данность, могущая включаться в новый этап жизни» [3, с. 243]. Так, Прокофьев до сих пор остаётся центральной фигурой в музыкальном прошлом XX века, его практика работы для кино навсегда изменила представление о функции музыки в кинематографе. Он стал одним из первых композиторов, всерьёз подошедших к вопросу интеграции музыки в кинофильмы, что стало толчком для дальнейших экспериментов и творческих исканий. Его музыка для кино – это не просто фон, она живет в единстве с видеорядом, вдохновляя новые поколения зрителей и музыкантов, оставаясь актуальной и сегодня.

Список литературы:

1. Нестьев И. Прокофьев. – М.: Музгиз, 1957. – 528 с.
2. Прокофьев о Прокофьеве: Статьи. Интервью / Ред.-сост. В. Варунц. – М.: Сов. Композитор, 1999. – 285 с.
3. Шкловский В. Эйзенштейн. – М.: Искусство, 1973. – 296 с.