

Нигматуллина Д.Р.,
студентка гуманитарно-творческого факультета
научный руководитель – **Яковлева Л.В.,**
преподаватель музыкального колледжа,
Оренбургский государственный институт искусств
им. Л. и М. Ростроповичей

Кинематограф в творчестве И.О. Дунаевского

Статья посвящена творчеству композитора И.О. Дунаевского, родоначальнику советской музыкальной кинокомедии. В статье рассматриваются черты стиля композитора, проявившиеся в песенных жанрах, становление композитора как музыкального кинодраматурга, а также его творческие взаимоотношения с режиссером Г. Александровым.

Ключевые слова:
кинематограф,
И. Дунаевский,
Г. Александров,
вальс,
оптимизм музыки,
лирическая песня.

С момента появления звукового кино, музыка играла одну из ключевых ролей¹. Она не только была фоном, но и усиливала эмоциональное восприятие событий, происходивших на экране, углубляла смысловую нагрузку действия, выполняла роль комментатора, характеризовала эпоху, в которой развиваются события и т.п. Но в этой сфере перед композиторами вставали уже более сложные задачи. Динамика фильма требовала особого подхода к творчеству, ведь композитор был ограничен определенными отрезками времени, в которые нужно было «уложить» тот или иной музыкальный материал, соответствующий зрительному ряду. Музыку для кино писали многие талантливые композиторы². Они возвели киномузыку в ранг высочайшего искусства, раз и навсегда покончив с иллюстративностью. Родилась настоящая музыкальная драматургия фильма, повлекшая переворот в художественных взглядах на киномузыку. Фильмы ушедшей эпохи сегодня, пожалуй, можно назвать сборником песен, ведь они подарили немало мелодий, запавших в души зрителей.

Особое место в ряду создателей подобных мелодий занимает Исаак Осипович Дунаевский, получивший всенародную любовь и известность, по большому счету, именно благодаря кино. Композитор работал во всевозможных жанрах, но приоритетное место в его творчестве занимала музыкальная кинокомедия. Во многом этому способствовал творческий союз, сложившийся с кинорежиссером Григорием Васильевичем Александровым. Им

¹ В 30-х годах XX века началась эра полноценного звукового кино.

² Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, Г. Свиридов, Ю. Шапорин, В. Соловьев-Седой и др.

удалось сделать музыку одним из главных компонентов драматургии в кинофильмах. Первым совместным опытом И. Дунаевского и Г. Александрова стал кинофильм «Веселые ребята», который вышел на экраны в декабре 1934 года и принес И. Дунаевскому широкую известность.

Прежде, чем выйти на широкий экран, фильм «Веселые ребята» в числе других работ известных советских киномастеров был представлен в Венеции на международной кинематографической выставке. Блистательным завершением выставки было присуждение произведениям советских кинематографистов первого приза – Золотого кубка, который был торжественно вручен делегации советских деятелей кино. Особенно популярной в Венеции стала музыка фильма. «Марш веселых ребят», переведенный на итальянский язык, распевался повсюду. Маленькие оркестры и неаполитанские ансамбли с увлечением играли в своем музыкальном изложении «Марш веселых ребят». Если разобраться, успех музыки из этого фильма не случаен. Ко времени его создания И. Дунаевский уже имел 15 лет стажа работы в театрах и на эстраде, огромный творческий опыт, и фильм идеально подходил для реализации его художественных идей. К этому времени он уже был уверен, что песенный «джаз»³ является разновидностью джаза, наиболее приемлемой в советской стране. После международного успеха «Веселых ребят» Дунаевский стал флагманом песенного жанра в СССР; его мелодии, отличаясь молодостью духа, светлой лирикой и задором, как нельзя лучше отвечали тому новому, что хотели видеть в социализме верившие в него люди.

Как музыкальный кинодраматург, И. Дунаевский сформировался не сразу. В одном письме композитор сетует на то, что для широкой публики он возник «неожиданно и сенсационно» после «Веселых ребят». Но его приход в кино был подготовлен предварительной долгой работой в театре. Там он выработал «конкретность музыкального языка, умение в музыке сценически мыслить, то есть реально осязать музыкальный образ». Лучшие песни И. Дунаевского пришли к нам с экрана. В самом деле, ни одна песня, написанная композитором «просто так», не поднялась до уровня его знаменитых кинопесен. Песнетворческий дар композитора заключал в себе особое свойство. Дунаевский творил с повышенным вдохновением не тогда, когда бывал увлечен «общей» идеей, а тогда, когда идея соединялась с конкретным персонажем, раскрывающимся посредством песни. То есть Дунаевский был, прежде всего, музыкальным драматургом, и лучшие его песни были составной частью музыкальной драматургии. Кроме того, создавая песни для фильмов, композитор вдвойне чувствовал ответственность за качество своей продукции, так как был убежден, что главный распространитель песни – это не радио, не пластинки, а именно кино.

³ Из обширного песенного наследия И. Дунаевского около десятка мелодий активно используются джазом. Композитор прекрасно ориентировался в этой музыке, хотя и не считал себя джазовым композитором. В его домашней фонотеке были джазовые пластинки, которыми его снабжали музыканты-джазмены, а также знакомые, бывавшие в Америке (Г. Александров, И. Ильф и Е. Петров).

Очень важная черта, свойственная стилю И. Дунаевского – образное и музыкальное многообразие. Для каждого фильма композитор писал одну песню-стержень и на ее материале строил все музыкальное оформление. Одна и та же песенная мелодия претерпевала жанровые трансформации. Казалось бы, непохожие, оригинальные музыкальные темы фильма оказывались связанными интонационно. А в одном и том же жанре могли воплощаться очень разные идеи, образы и настроения. Эти особенности музыки композитора впервые проявились в «Джаз-комедии» (таково первоначальное название фильма), наиболее же яркое и мастерское претворение получили в к/ф «Весна».

При этом И. Дунаевский не спорил о том, что важнее – музыка или стихи. Иногда его вдохновляли стихи, но нередко его музыкальные образы были основой для создания стихотворного текста. Главным в работе над песней И. Дунаевский считал единство музыки и стихов. Он считал, что песня хороша, когда слова и музыка сливаются вместе, когда их нельзя оторвать друг от друга, и что многие поэты относятся весьма пренебрежительно к сочинению текстов на музыку. Он подчеркивал, что, несмотря на кажущуюся на первый взгляд ненормальность такой работы, она сплошь и рядом бывает крайне необходима, и что вдохновлять может не только словесный образ композитора, но и музыкальный, во всем своем богатстве ритма, гармонии, темпа должен обязательно вдохновлять поэта. Таким комбинированным способом композитор часто работал с В. Лебедевым-Кумачом. Примером такой работы может служить «Песня о Родине», которая была написана на готовую музыку. Возможно, именно поэтому песни И. Дунаевского – прекрасный образец полного единства музыки и стиха. И песни приобретали широкую популярность и начинали свою самостоятельную жизнь.

В 1935 году И. Дунаевский получил приглашение от «Мосфильма» принять участие в создании приключенческого фильма «Дети капитана Гранта». Участники фильма не переставали удивляться титанической работоспособности И. Дунаевского, который приходил к ним в павильон после напряженной работы здесь же, на «Мосфильме», с Г. Александровым и сразу активно включался в работу над другим фильмом, с ходу разрабатывая вдруг родившуюся мелодию, изображая чуть ли не весь оркестр. Ему всегда хотелось, чтобы музыка была «настоящей», а песня – искренней и заражительной.

Затем последовал фильм «Цирк»⁴, к которому композитор создал более двадцати музыкальных произведений. Главной в фильме стала «Песня о Родине». Ее пели строители Магнитки и Комсомольска-на-Амуре⁵, белорусские колхозники и металлурги Кузбасса. Этой песней, передававшейся по радио с января 1938 года каждое утро, начинался новый трудовой день целой страны. «Песня о Родине» сражалась с фашизмом, она была паролем югославских партизан, ее пели в освобожденных городах Чехословакии, Венгрии, Польши,

⁴ Советский комедийный музыкальный художественный фильм, поставленный в 1936 году режиссером Г. Александровым по сценарию, основанному на пьесе И. Ильфа, Е. Петрова и В. Катаева «Под куполом цирка» для Московского мюзик-холла.

⁵ Всесоюзные ударные стройки, утвержденные Бюро ЦК ВЛКСМ по согласованию с Госпланом СССР, в которых участвовала комсомольская молодежь.

Болгарии. Музыка И. Дунаевского не только помогала находить внутренние стиль и сущность будущего кинопроизведения, но и вела к разработке характеров будущих героев.

В 1938 году Дунаевский занялся созданием музыки к фильму «Волга-Волга». Она была для Исаака Осиповича настолько же интересной и увлекательной, насколько ответственной и сложной. И. Дунаевский стал не просто композитором, написавшим музыку к фильму, а одним из авторов кинокомедии, активно влияя на структуру и поэтику фильма, а также принимал непосредственное участие в разработке темы и проблемы фильма. Г. Александров предоставил композитору большие творческие возможности, и тот смог во всю ширь развернуть музыкальный образ великой русской реки. Одна песня звучит в фильмах «Волга-Волга», «Веселые ребята» и «Цирк». При этом композитору удалось избежать назойливости звучания, преподнося тему каждый раз в новом ритмическом и тембровом звучании и с сопутствующим на экране кадром-эпизодом, с которым было неразрывно связано эмоциональное содержание. Что, в свою очередь, повышало тот эстетический и ритмический контакт между музыкой и зрительными образами, и исключало всякую возможность обеднения музыкального содержания фильма.

Композитор обладал невероятной трудоспособностью. Помимо сочинения музыки, он также часто сам участвовал в озвучивании, играл на рояле и пел (например, в фильме «Весна» поет романс Глинки). Другого же композитора, работавшего тогда в области музыкальной кинокомедии, назвать трудно. Начиная с 1934 года, и вплоть до первых дней войны на экране безраздельно царил Исаак Осипович Дунаевский.

Песни И. Дунаевского быстро становились популярными. Этому немало способствовал и комический талант композитора. Достаточно вспомнить «Песенку об отважном капитане», «Песенку водовоза». Но при кажущейся легкости эти песни создавались не так просто. И. Дунаевский необычайно требовательно относился к текстам. В каждом кинофильме, где звучала его музыка, есть центральная песня, выражающая идею фильма. Например, в картине «Три товарища» – это знаменитая «Песня о Каховке», в «Цирке» – «Песня о Родине». В фильме «Волга-Волга» И. Дунаевский блестяще использовал прием «музыкального парада», когда молодые музыканты целым каскадом веселых и задорных мелодий воздействуют на закоренелого бюрократа, душителя новых веяний. Можно сказать, что до Исаака Осиповича ни в советском, ни в зарубежном кино не было такого автора, которому удалось бы подняться до высот композитора-режиссера.

И. Дунаевский прославлял радость жизни громко, но не шумно. Он был «королем марша», который особенно привлекал его в кинофильмах. Марш привлекал И. Дунаевского как таковой, но милитаризованная сторона этого жанра была ему чужда, поэтому победных песен в его творчестве немного. Он создал жанр песни-марша⁶. Самой знаменитой из них стала «Каховка»⁷. Ее с

⁶ «Спортивный марш», «Марш трактористов», «Весенний марш», «Песня о Москве», «Песня о веселом ветре» и многие другие.

энтузиазмом пела молодежь в годы мирного строительства. Она была популярна и в годы Великой Отечественной войны. Композитор сочинил ее на уже готовый текст М. Светлова, прямо на киностудии и всего за несколько минут. Но и в этой песне о гражданской войне композитор перенес акценты на лирическое (в запеве) и бодрое, оптимистическое начало (в припеве).

В 1940 году Г. Александров снимал фильм «Светлый путь». Музыка для этого фильма писал И. Дунаевский. Музыка основной темы марша окончательно определилась, но припев к маршу долго не сочинялся. Помог случай. В один из своих приездов к рабочим на завод «Электросила» И. Дунаевский выступил с концертом во время обеденного перерыва в крупнейшем турбогенераторном цехе. Вслушиваясь в ритмичный гул станков, композитор вдруг «услышал» четкий ритм музыки будущего припева.

Кроме песенной музыки, композитор работал и в других жанрах. Свойственное И. Дунаевскому сильное тяготение к жанру лирического вальса, который традиционно служит выражению романтических чувств и любовных переживаний, нашло отражение в широко известных фильмах⁸. Сам И. Дунаевский считал, что легких жанров не бывает и даже самый легкий жанр требует от композитора виртуозного владения всеми секретами музыкального мастерства и оркестровки.

Композитор не обошел стороной и такую важную тему, как борьба за мир. Как и многие деятели искусства, композитор активно включился в эту тему в послевоенные годы. Одним из примеров может служить документальный фильм «Мы за мир» (1951) с музыкой И. Дунаевского. Чудесная лирическая песня из этого фильма «Летите, голуби» приобрела всемирную известность и стала эмблемой VI Всемирного фестиваля молодежи в Москве.

И. Дунаевский был настолько увлечен работой для кино, сочинением массовых песен, что несколько лет не обращался к оперетте. Он вернулся к любимому жанру в конце 30-х годов уже зрелым мастером⁹. Не случайно, что большая часть песенного творчества И. Дунаевского связана с кинематографом. Сам композитор отмечал, что песня получила в советской кинокомедии небывалую до тех пор тематическую и идейную нагрузку. От фильма к фильму она становится не только лейтмотивом, но и идеологическим фокусом картины, двигая сюжет, участвуя в развитии основных образов фильма, развиваясь и обогащаясь вместе с его действием. Важно и то, что его песня одновременно была и необходимым органическим компонентом картины и могла жить самостоятельно вне экрана.

И. Дунаевский чувствовал большую ответственность и глубокое удовлетворение от своей творческой работы. Сочинял музыку для миллионов

⁷ Из к/ф «Три товарища» (1935, ст. М. Светлова).

⁸ «Кубанские казаки»: он полон вальсов, полек и галопов; «Цирк», «Три товарища», «Светлый путь», «Волга-Волга», «Весна».

⁹ Автор таких оперетт, как «Белая акация», «Сын клоуна», «Вольный ветер», «Дороги к счастью», «Соломенная шляпка», «Золотая долина», «Ножи», «Женихи», «И нашим, и вашим».

людей, которая пользовалась невероятной популярностью. Ведь он как никто другой умел с помощью яркой и привлекательной музыки создать безоблачную и счастливую картину жизни советских людей. За что власть поощряла его наградами, званиями, деньгами, при этом продуманно используя талант композитора. Ведь его песни в наибольшей степени влияли на умы, способствовали реализации партийных, идеологических задач и созданию привлекательного имиджа Сталина и страны Советов. Но с началом Великой Отечественной войны возможность «счастливо жить в звуках» для него закончилась. И. Дунаевский неоднократно повторял, что его муза – «муза мирного времени». Композитор и сам жил в ритме своих песен. Анализируя эпоху, в которой создавалась эта музыка, можно сказать, что вся страна жила в таком ритме.

Прошло много лет и несмотря на то, что фильмы с музыкой Дунаевского уже «состарились», их до сих пор смотрят с большим увлечением, во многом, благодаря именно музыке. А лучшие песни И. Дунаевского до сих пор живут и, надеюсь, будут жить и жить.

Литература

1. Дунаевский, Максим Исаакович: «Я называю себя везучим» / беседовал Андрей Колобаев // Смена. – 2015. – № 4. – С. 130–144.
2. Исаак Дунаевский: Художник радости человеческой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.soyuz.ru/articles/505>, свободный. – Загл. с экрана.
3. И. Дунаевский, Л. Райнль. Почтовый роман / Сост., вступ. ст., коммент. и послесл. Н. Шафера. – М.: «Композитор», 2001.
4. Шафер, Н. Дунаевский сегодня / Н. Шафер. – М.: Советский композитор, 1988. – 183 с.