

УДК 78

DOI: 10.34670/AR.2021.62.16.004

Киномузыка Эдисона Денисова

Данилова Анна Викторовна

Кандидат философских наук,
доцент кафедры «Музыкальное образование»,
Институт искусств и художественного образования,
Владимирский государственный университет,
600000, Российская Федерация, Владимир, ул. Горького, 87;
e-mail: danilovaanna2008@rambler.ru

Аннотация

Статья посвящена киномузыке Эдисона Денисова, одного из лидеров отечественного музыкального авангарда XX века. Актуальность темы определяется отсутствием научных публикаций, посвященных изучению экранной музыки автора, а также значительностью масштабов этой области его творческого наследия. В обширном наследии одного из видных представителей отечественной композиторской школы второй половины XX века Э.В. Денисова музыка к кино представлена внушительным (более 60-ти) количеством работ. Киномузыка композитора без преувеличения может считаться одной из интереснейших страниц отечественной музыкальной культуры второй половины XX столетия. Автор рассматривает основные периоды работы Э.В. Денисова в художественном, документальном кино и на телевидении, тематика и жанры фильмов с музыкой композитора, эстетические взгляды композитора на эту область творчества, вопросы соотношения прикладной музыки с другими жанрами в творчестве автора. Киномузыка Э. Денисова является интересной, уникальной страницей в истории отечественного искусства. Язык композитора ярко индивидуален. Киносказка и лирическая трагикомедия, экранизация литературной классики и военная драма – несмотря на жанр, сюжет, режиссерское решение и эстетику фильмов слух безошибочно определяет особую, только музыке Э. Денисова присущую интонацию.

Для цитирования в научных исследованиях

Данилова А.В. Киномузыка Эдисона Денисова // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2021. Том 10. № 4А. С. 33-38. DOI: 10.34670/AR.2021.62.16.004

Ключевые слова

Эдисон Денисов, киномузыка, кинематограф, периодизация творчества, современная отечественная киномузыка.

Введение

В обширном наследии одного из видных представителей отечественной композиторской школы второй половины XX века Э.В. Денисова музыка к кино представлена внушительным (более 60-ти) количеством работ. Киномузыка композитора без преувеличения может считаться одной из интереснейших страниц отечественной музыкальной культуры второй половины XX столетия. Авторы музыковедческих исследований, посвященных тем или иным вопросам экранной музыки, неизменно упоминают имя Э. Денисова в ряду таких ярких композиторов кино как А. Шнитке, Э. Артемьев, И. Шварц, М. Таривердиев, В. Мартынов, А. Рыбников, А. Петров и другие.

Однако, традиционно рассматриваемая как прикладная, «периферийная» область творчества, экранная музыка Э. Денисова до сих пор остается неисследованной, что определяет актуальность темы данной статьи.

Основная часть

Последние десятилетия отмечены появлением большого числа научных публикаций по проблемам музыки в кино. Это и работы, рассматривающие теоретические и исторические аспекты изучения киномузыки, статьи, посвященные ее анализу в контексте современной художественной культуры [Егорова, 1998, 2014, 2015; Соковиков, 2015]. Большое внимание музыковеды уделяют монографическим темам, связанным с экранной музыкой конкретных композиторов – М. Таривердиева, А. Шнитке, А. Рыбникова и др. [Мирошкина, 2017; Пинтверене, 2012; Шак, 2009]. По-прежнему актуальны идеи польской исследовательницы З. Лиссы, выдвинутые в ее работе, посвященной вопросам эстетики кино [Лисса, 1970].

Несмотря на довольно значительный вклад Э. Денисова в историю отечественной музыки к кино, с одной стороны, и явное повышение интереса музыковедов к этой области музыкальной культуры, с другой стороны, часть наследия композитора, связанная с кинематографом, изучена недостаточно и представлена отдельными публикациями. Так, в статье «Советская музыка кино: последний аккорд» [Егорова, 2015] Т.К. Егорова, обращаясь к последнему этапу в развитии советской музыки кино, обозначенному ею как кинематограф «черной волны», анализирует музыку Э. Денисова к картине Никиты Хубова «Тело» (киностудия имени Горького, студия «Ладья», 1990). Музыкальная драматургия фильма рассматривается автором в связи с общим замыслом произведения как развитие двух лейтмотивов – лейтмотива зла и лейтмотива любви.

С точки зрения изучения особенностей прикладной музыки Э. Денисова, а также взаимодействия разных сфер творчества композитора представляет интерес статья Ван Ювэй «Эдисон Денисов как композитор Театра на Таганке: взаимосвязь прикладного и «чистого» творчества» [Ван Ювэй, 2019]. Автор рассматривает уникальный опыт работы композитора в Театре на Таганке и его влияние на возникновение таких произведений как «Голубая тетрадь» и «Пароход плывет мимо пристани».

Отношение самого Мастера к своей работе в кино и к прикладной музыка в целом было, судя по его собственным свидетельствам, противоречивым. «Прикладная музыка – это тяжелая принудительная работа» [Ценова, 1997, 80]. «Работа в области прикладной музыки не только утомляет, опустошает и иссушивает, но она отрицательно влияет и на остальную работу»

[там же, 78]. «Если собрать все то потерянное время и все те силы, которые я истратил на совершенно никому не нужную музыку к кино (особенно, хронике), я бы мог написать столько же опер, сколько Верди или Вагнер» [там же, 79]. Подобные мысли часто встречаются в записных книжках композитора. Это вовсе не означает отрицательного отношения Денисова к экранной музыке и объясняется тем, что композитор строго разграничивал в собственном творчестве сферу «высокого искусства», «чистой музыки» и работу в кино, театре (прикладная музыка). Так, известно, что он был против исполнения его киномузыки, музыки к спектаклям в концертах и не перерабатывал ее в самостоятельные сочинения [Ван Ювэй, 2019, 347]. В этом плане Денисов выступает как антипод своего коллеги-современника А.Г. Шнитке, для творчества которого наоборот характерны тесные связи автономного и прикладного творчества и миграции музыкальных тем из одной области творчества в другую.

Обратимся общей характеристике работы Э. Денисова в кино, которая продолжалась более тридцати лет. Условно можно выделить в ней три периода, которые соотносятся с принятой в музыковедческой литературе периодизацией творчества Денисова в целом, сменяя друг друга в зависимости от общехудожественного контекста, тематики и жанров кинофильмов, работы с теми или иными режиссерами и музыкальной стилистики.

Первый период связан со временем становления композиторской индивидуальности Э. Денисова и началом его работы в кинематографе. Это шестидесятые годы, когда композитором была написана музыка почти к 20 фильмам. Около половины из них – документальные («Далекая Австралия», «Его звали Федор», «Здравствуй, Нетте!», «Когда мир висел на волоске», «Манолис Глезос – сын Эллады», «Гвоздики нужны влюбленным», «И нет конца мечте», «Сибирью плененные» и др.). Они отражают достаточно характерные для 60-х темы – Отечественная война и память о ней, судьбы героев войны и антифашистского движения, социалистическое строительство и современные политические события. Подобная гражданственная тематика, публицистичность были типичны для того времени.

Композитор много работал в документальном кино и позже. Достаточно постоянным было сотрудничество Денисова с такими режиссерами-кинодокументалистами как В. Лисакович и А. Зенякин.

Среди первых киноработ Денисова можно упомянуть экранизацию повести Аркадия Гайдара «Голубая чашка» режиссеров Майи Марковой и Владимира Храмова (1964). Музыка, написанная композитором к этому фильму, оказалась удивительно созвучной прозрачности и чистоте гайдаровской прозы и особой поэтической атмосфере, характерной для кинематографа 60-х. Интересной была работа композитора в фильме «Лебедев против Лебедева» (режиссер Генрих Габай, 1965).

Вторым периодом работы Денисова в кино становятся 70-е – начало 80-х годов. Он создает свои лучшие работы в области экранной музыки – «Аленький цветочек» (1977, режиссер Ирина Поволоцкая), «Безымянная звезда» (1978, режиссер Михаил Козаков), «Идеальный муж» (1980, режиссер Виктор Георгиев), «Дважды рожденный» и другие. Сам композитор, как свидетельствует в своих комментариях к публикации Записных книжек Э. Денисова Д. Смирнов, выделял именно эти свои работы в кино.

Кроме художественного и документального кино заметной тенденцией этого периода, не случайно именуемого «золотым веком советского телетеатра», становится работа Э. Денисова для телеспектаклей. Особенно интересным был творческий тандем с Вениамином Смеховым, выступившем в роли режиссера-постановщика таких телевизионных спектаклей как «Волшебник из Шираза» (1972), «Фредерик Моро» (1973, примечательно, что сам композитор

снялся здесь в маленькой роли пианиста), «Джентльмены из конгресса» (1982). Кроме названных работ сам Денисов в числе своих творческих удач в области прикладной музыки называл спектакль по Г. Флоберу «Воспитание чувств», музыкальную фантазию по пьесам П. Мериме «Театр Клары Газуль», радиопостановки «В жизни» и «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Третий период работы Денисова в кино занимает последнее десятилетие жизни композитора. Это фильмы 1989 года с характерным для перестроечных лет интересом к эпохе сталинизма («Бумажные глаза Пришвина» режиссера В. Огородников; «Ночевала тучка золотая» С. Маилова; «Пирсы Валтасара или ночь со Сталиным» Ю. Кары), новым прочтением ярких страниц прошлого отечественной истории («Царская Охота» В. Мельникова), обращением к мрачным темам с патологическим, криминальным оттенком (фильмы «Тело» режиссера Н. Хубова, «Опыт бреда любовного очарования» В. Огородникова). Удачными в художественном отношении Э. Денисов считал две своих совместных работы с режиссером Валерием Огородниковым – «Бумажные глаза Пришвина» и «Опыт бреда любовного очарования».

Заключение

Киномузыка Э. Денисова является интересной, уникальной страницей в истории отечественного искусства. Язык композитора ярко индивидуален. Киносказка и лирическая трагикомедия, экранизация литературной классики и военная драма – несмотря на жанр, сюжет, режиссерское решение и эстетику фильмов слух безошибочно определяет особую, только музыке Э. Денисова присущую интонацию.

Библиография

1. Ван Ювэй. Эдисон Денисов как композитор Театра на Таганке: взаимосвязь прикладного и «чистого» творчества // Манускрипт. 2019. Т. 12. Вып. 11. С. 346-350.
2. Егорова Т.К. Музыка советского фильма: историческое исследование: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. М., 1998. 39 с.
3. Егорова Т.К. Советская музыка кино: последний аккорд // Культурное наследие России. 2015. № 1 (8). С. 24-29.
4. Егорова Т.К. Теоретические аспекты изучения музыки кино // Медиамузыка. 2014. № 3. С. 108-111.
5. Лисса З. Эстетика киномузыки. М.: Музыка, 1970. 495 с.
6. Мирошкина А.Ф. Киномузыка Альфреда Шнитке: опыт исследования: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Магнитогорск, 2017. 27 с.
7. Пинтверене Н.В. Музыкальная драматургия М. Таривердиева в отечественном кинематографе 1960-х годов: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2012. 18 с.
8. Сокоиков С.С. Пространство киномузыки и киномузыка в культурном пространстве: популярная культура как контекст // Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2015. № 4 (44). С. 36-43.
9. Ценова В. (сост.) Неизвестный Денисов. Из Записных книжек (1980/81-1986, 1995). М.: Композитор, 1997. 159 с.
10. Шак Т.Ф. Стилистические особенности киномузыки А. Рыбникова (к проблеме стилистического анализа музыки в медиатексте) // Культурная жизнь Юга России. 2009. № 5. С. 61-63.
11. Шульгин Д.И. Признание Эдисона Денисова. По материалам бесед. М.: Директ-Медиа, 2014. 439 с.
12. Акилов И.В., Гаврилин К.Н. Живопись Поликлета старшего и ее влияние на эволюцию творчества скульптора // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2020. № 1-1. С. 235-245.
13. Логинов А.А., Гаврилин К.Н. Отечественный пикториализм (1891-1937 гг.): творческий метод и художественные особенности // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2019. № 4-1. С. 348-359.

Film music by Edison Denisov

Anna V. Danilova

PhD in Philosophy, Associate Professor,
Department of Music Education,
Institute of Arts and Arts Education,
Vladimir State University,
600000, 87, Gor'kogo str., Vladimir, Russian Federation;
e-mail: danilovaanna2008@rambler.ru

Abstract

The article is devoted to the film music of Edison Denisov, one of the leaders of the Russian musical avant-garde of the 20th century. The relevance of the topic is determined by the lack of scientific publications devoted to the study of the author's screen music, as well as the significance of the scale of this area of this creative heritage. In the vast legacy of one of the prominent representatives of the Russian school of composition in the second half of the twentieth century, E.V. Denisov's film music is represented by an impressive (more than 60) number of works. Without exaggeration, the composer's film music can be considered one of the most interesting pages of Russian musical culture of the second half of the twentieth century. The author examines the main periods of work of E.V. Denisov in fiction, documentary films and on television, themes and genres of films with the composer's music, the composer's aesthetic views on this area of creativity, issues of the relationship between applied music and other genres in the author's work. E. Denisov's film music is an interesting, unique page in the history of Russian art. The composer's language is highly individual. A film tale and lyrical tragicomedy, an adaptation of literary classics and a war drama, despite the genre, plot, director's decision and the aesthetics of films, hearing unmistakably determines a special intonation that is inherent only in E. Denisov's music.

For citation

Danilova A.V. (2021) Kinomuzyka Edisona Denisova [Film music by Edison Denisov]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke* [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being], 10 (4A), pp. 33-38. DOI: 10.34670/AR.2021.62.16.004

Keywords

Edison Denisov, film music, cinema, periodization of creativity, modern domestic film music.

References

1. Akilov I.V., Gavrilin K.N. (2020) Zhivopis' Polikleta starshego i ee vliyanie na evolyutsiyu tvorchestva skulptora [Painting of Polycletus the Elder and its influence on the evolution of the sculptor's work]. *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik MGKhPA. № 1-1*. Pp. 235-245.
2. Egorova T.K. (1998) *Muzyka sovetskogo fil'ma: istoricheskoe issledovanie. Doct. Dis.* [Music of the Soviet Film: Historical Research. Doct. Dis.]. Moscow.
3. Egorova T.K. (2015) Sovetskaya muzyka kino: poslednii akkord [Soviet film music: the last chord]. *Kul'turnoe nasledie Rossii* [Cultural heritage of Russia], 1 (8), pp. 24-29.
4. Egorova T.K. (2014) Teoreticheskie aspekty izucheniya muzyki kino [Theoretical aspects of studying the music of cinema]. *Mediamuzyka* [Mediamusic], 3, pp. 108-111.

5. Lissa Z. (1970) *Estetika kinomuzyki* [Aesthetics of film music]. Moscow: Muzyka Publ.
6. Loginov A.A., Gavrilin K.N. (2019) Otechestvennyi piktorializm (1891-1937 gg.): tvorcheskii metod i khudozhestvennye osobennosti [Domestic pictorialism (1891-1937): creative method and artistic features]. Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik MGKhPA. № 4-1. Pp. 348-359.
7. Miroshkina A.F. (2017) *Kinomuzyka Alfreda Shnitke: opyt issledovaniya. Doct. Dis.* [Film music of Alfred Schnittke: research experience. Doct. Dis.]. Magnitogorsk.
8. Pintverene N.V. (2012) *Muzykal'naya dramaturgiya M. Tariverdieva v otechestvennom kinematografe 1960-kh godov. Doct. Dis.* [Musical drama of M. Tariverdiev in the national cinema of the 1960s. Doct. Dis.]. St. Petersburg.
9. Sokovikov S.S. (2015) Prostranstvo kinomuzyki i kinomuzyka v kul'turnom prostranstve: populyarnaya kul'tura kak kontekst [The space of film music and film music in the cultural space: popular culture as a context]. *Chelyabinskoi gosudarstvennoi akademii kul'tury i iskusstv* [Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts], 4 (44), pp. 36-43.
10. Shak T.F. (2009) Stilisticheskie osobennosti kinomuzyki A. Rybnikova (k probleme stilevogo analiza muzyki v mediatekste) [Stylistic features of A. Rybnikov's film music (on the problem of stylistic analysis of music in media text)]. *Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii* [Cultural life of the South of Russia], 5, pp. 61-63.
11. Shul'gin D.I. (2014) *Priznanie Edisona Denisova. Po materialam besed* [Confession of Edison Denisov. Based on the interviews]. Moscow: Direkt-Media Publ.
12. Tsenova V. (comp.) (1997) *Neizvestnyi Denisov. Iz Zapisnykh knizhek (1980/81-1986, 1995)* [Unknown Denisov. From Notebooks (1980 / 81-1986, 1995)]. Moscow: Kompozitor Publ.
13. Wang Yuwei (2019) Edison Denisov kak kompozitor Teatra na Taganke: vzaimosvyaz' prikladnogo i «chistogo» tvorchestva [Edison Denisov as a composer of the Taganka Theater: the relationship between applied and pure creativity]. *Manuskript* [Manuscript], 12, 11, pp. 346-350.