Доклад

«С. РАХМАНИНОВ В МИРЕ МАССОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (КИНО, ТЕАТР, ЭСТРАДА)»

 Маслюкова Е.А.

Слайд1

 Практика использования в массовой музыкальной культуре ХХ века музыкальных тем, жанровых и стилевых моделей, заимствованных из академического музыкального искусства в формах цитирования или стилизаций, аранжировок или коллажирования получила чрезвычайно
широкое распространение. В отдельных областях массовой музыки сложились даже определенные направления, «специализирующиеся» на подобной адаптации, такие, например, как «третье течение» (синтез [классической музыки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0) и [джаз](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7)) в джазе, арт-рок или «третье направление» в отечественной
песне. Исторический диапазон избираемых моделей обширен: это образцы полифонии строгого письма и жанры ренессансного искусства, творчество венских классиков, творениям романтиков и академическая музыкой ХХ века, включая самые авангардные. И все же среди этого многообразия есть свои приоритеты. Музыка С. Рахманинова, как показывает практика, является одним из них. Разумеется, не вся музыка, а лишь отдельные произведения, но именно те, которые ярко иллюстрируют стиль композитора, эмоциональную атмосферу его творчества. В преамбуле к сборнику статей «Грань веков. Рахманинов и его современники», вышедшему в Санкт-Петербурге к 130-летию композитора выдающаяся певица и исполнительница вокальной музыки Рахманинова Елена
Образцова, обращаясь к памяти гения русской музыки писала: «Если бы Вы ничего не написали, а только Второй фортепианный концерт и Вокализ – Вы уже были бы Великим Человеком, потому что в этой музыке Вы рассказали всему миру о нашей России, о ее безбрежности, ее страстях, ее музыке и
нежности».

 Знаменательно, что именно эти два сочинения оказались наиболее «востребованными» массовой музыкальной культурой, хотя есть и другие образцы из числа наиболее популярных рахманиновских опусов: прелюдии, романсы. Из множества таких «заимствований» приведу лишь несколько характерных примеров.

 Так в 1975 году известный американский певец, композитор и поэт-песенник Эрик Кармен написал одну из своих лучших лирических баллад «All by Myself» («Совсем один») на основе темы Второго фортепианного концерта С.Рахманинова. Когда Кармен писал и записывал в студии эту песню, он думал, что музыка Рахманинова перешла в общественное достояние. Но после того, как альбом был выпущен, он получил послание от управляющих наследием Рахманинова и узнал, что это не так. В итоге стороны пришли к соглашению, по которому наследники Рахманинова получали по 12 процентов отчислений от исполнения песни «All by Myself». В 1996 году свои версию выпустила как [сингл](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB) [Селин Дион](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD). Эрик Кармен в этой версии вставил не большой отрывок из Второго концерта и указал имя Сергея Рахманинова как официального автора музыки к песне. В исполнении [Селин Дион](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD) песня стала международным хитом, достигнув, среди прочего, 4 места в США (в [Billboard Hot 100](https://ru.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100%22%20%5Co%20%22Billboard%20Hot%20100)), 6 места в Великобритании (в [UK Singles Chart](https://ru.wikipedia.org/wiki/UK_Singles_Chart)), 7 места в Канаде (в чарте Top 100 Singles) и 5 места во Франции. Эта песня в качестве саундтрека зазвучала в ряде фильмов. Известно несколько десятков версий этой песни в исполнении разных певцов и групп, в том числе мировых звезд, таких как Фрэнк Синатра, Том Джонс.

Слайд «All by Myself» (2)

 Другой, в корне отличный пример обращения ко Второму концерту (до минор) – композиция «Space Dementia» («Безумная пустота») известной британской альтернативной рок-группы «Muse» – обладателя «Греми» и ряда других
престижных музыкальных премий. Группа соединяет в своей стилистике
эмоциональную взвинченность, жесткие, агрессивные звучания тяжелого металла, с островками лирики, представляющими коллажирование ,цитатное классико-романтической музыки. Лидер группы Мэтью Беллами – вокалист, клавишник, гитарист, автор большинства альбомов – питает особое пристрастие к творчеству Рахманинова, не без влияния которого он включает в свои композиции рядом с типично роковыми гитарными рифами несвойственное року солирующее фортепиано. Рахманиновские темы Беллами цитирует с долей импровизации, словно по памяти,
вплетая в свои композиции, как знак стабильности и некоего умиротворения
на фоне всеобщего тотального разрушения («Мы уничтожим этот мир»). Именно в этом качестве в «Space Dementia»
на гребне динамического нагнетания возникает тема из первой части Второго концерта.

Слайд «Space Dementia» 3

 Второй концерт вообще стал одним из самых популярных произведений фортепианной литературы и вошёл в репертуар ведущих мировых пианистов. Его исполняли и записывали сам С. Рахманинов, Владимир Горовиц, Святослав Рихтер, Артур Рубинштейн, Роза Тамаркина, Байрон Дженис, Владимир Ашкенази, Николай Петров, Ван Клиберн, Денис Мацуев
 А теперь обратимся к знаменитому рахманиновскому Вокализу. Обработка Виктора Зинчука, известного гитариста, композитора и аранжировщика, заметной фигуры на отечественной и мировой эстраде. Виктор Зинчук работает в разных направлениях и стилях: джаз,
хард-рок, фьюжн, фламенко, популярная эстрадная музыка, выпустил ряд альбомов («Mix No one», «Неоклассика», «Неолирика», «Двенадцать гитар магистра»), где авторские композиции соседствуют с обработками классико-романтической музыки. «Вокализ» – одна из них. Впрочем, слово «обработка» применительно к данной композиции не совсем точное. Она начинается действительно как обработка для электро-гитары и синтезатора, где лишь
специфический саунд, и усиление ударности придают ей эстрадный характер, но затем тема вокализа «размывается» и переходит в свободную фантазию «по мотивам», возвращаясь в своем исходном виде только в репризе.

Слайд «Вокализ» 4

 Другим примером, в контексте интересующей нас темы, является Прелюдия № 5 (соль минор) ор. 23., используемая в телефильме Виталия Мельникова «Старший сын» по одноимённой пьесе Александра Вампилова. Прелюдия С.Рахманинова звучит в начале фильма (а затем становится его лейтмотивом) в исполнении маленького оркестрика в кинотеатре перед началом сеанса, исполнении не очень складном, не без фальши, несколько «топорном», и обрывается на «полуслове» звонком, приглашающим зрителей в кинозал.
Использование музыки Рахманинова в фильме отвечает идее его создателей столкнуть в нем низкое и высокое, бытовой анекдот и философскую притчу. Но помимо того такое балансирование многое проясняет в самой природе заимствований бытовой музыкой высших образцов музыкальной классики. Герой фильма Андрей Григорьевич Сарафанов – его великолепно играет Евгенией Леонов – добрейшей души человек, живущий в предместье провинциального города. Он – оркестровый музыкант, кларнетист, но волей обстоятельств вынужден играть на похоронах, тщательно скрывая этот «позорный» факт от семьи. В
мыслях и рассказах он живет в мире большой музыки, сочиняет симфоническое произведение. Его участие в исполнении Прелюдии № 5 (пусть в кинотеатре) приобщает его к высокому искусству, позволяет сохранить свои амбиции, поднять престиж в собственных глазах.
Но таким же образом, подобно Сарафанову, ведет себя и современная
массовая музыка в целом, обращаясь к классическим шедеврам. Их коллажирование, цитатное использование создают эффект выхода в иной, более возвышенный, приподнятый над повседневностью мир.

Слайд фильма «Старший сын» 5

Если вообще говорить о киноиндустрии, топроизведения С. Рахманинова получили широкое признание среди тружеников киноискусства. О С. Рахманинове были сняты ряд фильмов:

- док. фильм «Сергей Рахманинов. Две жизни» **(Слайд)** Фильм снят по сценарию Бориса Семёновича Никитина, автора одноименной книги. Это первый фильм о Рахманинове, полностью охвативший жизненный путь гениального русского композитора, дирижёра и пианиста, родившегося на новгородской земле. В создании фильма принимал участие Александр Рахманинов (1933-2012), внук С.В. Рахманинова. У Сергея Васильевича Рахманинова в самом деле было две жизни, совершенно разных по своей атмосфере: одна на родине, в России, другая - в Америке, после отъезда в эмиграцию. Рассказ об этих столь разных жизненных периодах на фоне двух культур и составляет содержание фильмов, объединяющихся в один. В фильме использованы малоизвестные в нашей стране материалы, сведения, полученные из бесед с родственниками композитора и людьми, соприкасавшимися с ним лично и его семьёй. Более детально в фильме освещена зарубежная жизнь и творчество С.В. Рахманинова. Новые факты и детали позволяют приблизиться к раскрытию многих загадочных моментов рахманиновского творчества. Авторы фильма дают психологическую характеристику Рахманинову, человеку сложной судьбы, прославленному и осуждённому на своей родине и, в конце концов признанному и у нас, и во всём мире, великому музыканту.

— документальный фильм из цикла «Партитуры не горят». Артема Варгафтика «С. В. Рахманинов. 2-й фортепианный концерт»

- док. фильм Андрея Кончаловского из цикла фильмов «Гений» Сергей Рахманинов **(слайд)**

— фильм Павла Лунгина «Ветка сирени». Драматическая любовная история, основанная на фактах жизни – Сергея Рахманинова. По легенде, после каждого выступления Рахманинову приносили букет белой [сирени](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C) от прекрасной незнакомки. Так продолжалось до самой его эмиграции в [США](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90). А через некоторое время и в Штатах опять возникла сирень. Утомленный концертами и испытывающий тоску по Родине, Рахманинов находится на грани нервного срыва. Любящая жена страдает от этого, в конце концов, решает уйти от него. И тут неожиданно приходит разгадка тайны белой сирени.

 Звучание произведений, либо упоминание о нем можно встретить в таких фильмах:

— художественный фильм «Весна на Заречной улице»

— художественный фильм «Поэма о крыльях» - советская биографическая драма, снятая Даниилом Храбровицким, рассказывает историю взаимоотношений двух известнейших пионеров авиастроения – Андрея Туполева и Игоря Сикорского. Два по-настоящему больших человека, два инженерных гения избрали для себя совершенно разные пути, но много лет спустя им довелось встретиться вновь на авиасалоне в Ле Бурже. Сравнивая две истории жизни, он приходит к выводу, что обе они одинаково ярки и достойны восхищения. И музыка С.Рахманинова по мнению создателей фильма, заслуживают особого места в киноленте.

- художественный фильм «Блеск» Скотта Хикса— австралийский художественный фильм, биографическая драма о пианисте [Дэвиде Хельфготте](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%82%2C_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4), которому пришлось пережить домашнее насилие и психиатрическую больницу. Премьера фильма состоялась в январе 1996 года на кинофестивале «[Сандэнс](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8D%D0%BD%D1%81%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8D%D0%BD%D1%81)».

- художественный фильм **«**The Seven Year Itch» «Семь лет желания» — американская кинокомедия [1955 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE) режиссёра [Билли Уайлдера](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%2C_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8). Экранизация пьесы Джорджа Аксельрода. Фильм содержит знаменитый эпизод, когда поток воздуха из решётки вентиляционной системы [Нью-Йоркского метро](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) раздувает юбку [белого плиссированного платья](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%BE) главной героини в исполнении Мерлин Монро. Главной музыкальной темой фильма стал [второй концерт](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%E2%84%96_2_%28%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29) [Сергея Рахманинова](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87), начало которого неоднократно звучит в фильме.

— английский фильм драма «Brief Encounter» **«**Короткая встреча» режиссёра [Дэвида Лина](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4) по пьесе [Ноэла Кауарда](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%2C_%D0%9D%D0%BE%D1%8D%D0%BB%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%2C%20%D0%9D%D0%BE%D1%8D%D0%BB) «Всё ещё жизнь». Классическая [мелодрама](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0) о короткой любви замужней английской женщины Лора Джессон, матери двоих детей, и женатого врача Алек Харви, повстречавшихся на вокзале каждую неделю, прекрасно зная, что у их любви нет будущего. Мировая премьера ленты состоялась [26 ноября](https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F) [1945 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4).

- художественный фильм «Рапсодия» Экранизация романа «Морис Гест» [Генри Хендел Ричардсон](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1). Дочь высокопоставленного и обеспеченного человека Луиза Дюран ([Элизабет Тейлор](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80%2C_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82)) сбегает из отцовского дома с простым музыкантом, скрипачом Полем Бронте ([Витторио Гассман](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%2C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%22%20%5Co%20%22%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%2C%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE)). Она также пытается заняться музыкой, но неудачно, а Поль делает успешную карьеру. В результате их отношения расстраиваются, и Луиза выходит замуж за другого. Её избранник — талантливый пианист Джеймс (Джон Эриксон), для которого, при всей его увлечённости музыкой, любовь стоит на первом месте. Но через некоторое время Поль вновь появляется в её жизни…

- художественный фильм «Подсуди́мый**»,** снятый [Иосифом Хейфицем](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B8%D1%86%2C_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87). Фильм снят в жанре социально-психологической драмы по повести советского писателя [Бориса Васильева](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%2C_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) «Суд да дело...». Ветеран [войны](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0), [инвалид](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4) выстрелом из ружья убивает молодого парня, забравшегося в его сад и покалечившего цветы, посаженные перед смертью женой ветерана. В момент конфликта юнец, поддерживаемый компанией, бросается на фронтовика с трубой, материт его покойную жену. До этого молодежь забила кирпичами собаку ветерана, пока он был на могиле жены, бывшей медсестрой в годы войны. Убийца считает, что должен понести соответствующее наказание, [расстрел](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB), но его [адвокату](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82) не всё ясно в этом деле, и тот начинает самостоятельное расследование.

— первая часть Второго концерта звучит в 11 серии японского анимэ «Nodame Cantabile»
 Конечно, здесь имеет место акт престижного потребления: таким образом
массовая музыка повышает свой статус, присваивая себе знак «условной духовности». Природа этого явления понятна: массовая культура – феномен противоречивый и внутри себя крайне поляризованный – от эстетического негативизма до чисто художественных экспериментов. Именно в этом качестве и используются приведенные образцы рахманиновской музыки, создающей иллюзию ухода в сферу возвышенного. Вместе с тем, будучи изрядно амортизированными на концертной эстраде, в многочисленных переложениях и обработках, данные образцы легко адаптируются в мире современного искусства, входят в ее структуру не как нечто чужое, из другого «лагеря», а как свое, близкое, как элемент музыкальной
атмосферы наших дней. Не секрет, что подобного рода опыты подчас
носят спекулятивный, легковесный характер, искажающий оригинал, доводящий его до уровня стандартизированной поп-продукции. Но…
Во-первых, не всякое перемещение и даже видоизменение подлинника,
кстати, естественное в условиях любой транскрипции, вариаций, коллажирования является искажением. Мы часто
встречаем в массовой музыке немало примеров обращения к высокой музыкальной традиции, отмеченных серьезностью намерений и самым уважительным отношением к избранному материалу. Во-вторых, широкое бытование музыки Рахманинова в мире массовой
культуры никак не препятствует ее богатой «основной жизни». Обращенная
к человеческому сердцу, эмоционально открытая, наполненная трагическими раздумьями о времени, эта музыка живет своей полнокровной жизнью, обладая непреходящим воздействием на современную аудиторию.