

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БУДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1
ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

Потапова Анастасия

Кинотворчество Джона Уильямса:
«Этот список – само добро. Этот список – сама жизнь»

8 класс
кандидат искусствоведения
Антипова Наталия Анатольевна

Содержание

Введение. Киномузыка – музыкальный компонент фильма	2
История создания фильма	3
Сюжет	3
Музыка к фильму	4
Вывод	4
Список литературы	4

1. Введение. Киномузыка – музыкальный компонент фильма

Киномузыка – это абсолютно новое явление, зародившееся в 20 веке, это один из компонентов фильма, одно из его важных выразительных средств.

В немом кинематографе музыка ещё не была частью кинопроизведения. Она появлялась не в процессе создания фильма, а во время его демонстрации – показ кинолент сопровождали пианисты-иллюстраторы, тапёры, трио, а иногда даже и оркестры. Вскоре музыка стала обязательной спутницей немого фильма. Выпускались альбомы рекомендуемых для сопровождения фильмов музыкальных произведений.

Так, например, комедии сопровождались юморесками и скерцо, а приключенческие – галопами. Попытки создавать оригинальную музыку к фильмам относятся к первым годам существования кинематографа. В 1908 всем известный композитор Камиль Сен-Санс, автор знаменитой сюиты «Карнавал животных» и симфонической поэмы «Пляска смерти» и автор ряда произведений, сочинил сюиту для струнных инструментов, рояля и фисгармонии в 5 частях для премьеры фильма "Убийство герцога Гиза". Подобные опыты проводились в Германии, США.

В Советском Союзе возник иной подход к киномузыке — создавались оригинальные клавиры и музыкальные сопровождения определённых фильмов. Среди наиболее известных – музыка Шостаковича к фильму "Новый Вавилон" и музыка Прокофьева к «Александр Невскому».

В фильмах 30-х гг., отличавшихся острой драматизацией сюжета, большое значение приобрёл звучащий текст; слово и поступок стали важнейшими способами характеристики персонажа. Такая кинематографическая структура нуждалась в большом количестве внутрикадровой музыки, непосредственно конкретизирующей время и место действия. Композиторы стремились дать собственную интерпретацию музыкальных образов. В фильмах 30-х гг. соотношение изображения и музыки основывалось главным образом на принципах параллелизма: музыка усиливала ту или иную эмоцию, настроение, созданное автором фильма, его отношение к персонажу и ситуации. Однако уже в первые годы существования звукового кино некоторые композиторы стремились не просто иллюстрировать изображение, но и обогатить и углубить его. Наряду с Шостаковичем в кинематограф приходят крупные советские композиторы-симфонисты – Прокофьев, Шапорин, Хачатурян, Кабалевский и другие. Многие из них на протяжении всей своей творческой жизни сотрудничают в кино.

Актуальность работы. Киномузыка – это очень интересные пласт для исследований. Композиторы 20 века выражали своей талант, сочиняя музыку к фильмам. В данной работе мы попытались понять и разобраться почему музыка придала такое большое значение фильму о Холокосте.

Цель работы: Рассмотреть и изучить музыкальный материал Джона Уильямса к фильму.

Задачи:

1. Изучить история создания фильма.
2. Исследовать исторические факты.
3. Рассмотреть основные темы и образы, воплощенные в музыке Джона Уильямса.

2. Джон Уильямс. История создания фильма

В прошлом году исполнилось 90 лет одному из самых знаменитых американских композиторов – Джону Уильямсу. В копилке композитора насчитывается 52 номинации на премию «Оскар», из которых он выиграл 5; 6 премий «Эмми»; 25 премий «Золотой глобус» и много других. Джон Уильямс написал музыку к 227 фильмам. В его фильмографии были комедии и триллеры, фэнтези и боевики. Но самым трагичным и тяжелым был фильм, который называется «Список Шиндлера».

Когда черновой вариант фильма был готов, Спилберг пригласил Уильямса к себе в Лос-Анджелес на просмотр. После увиденного музыкант приходил в себя несколько минут.

Он ходил по комнате четыре-пять минут, чтобы перевести дух. Потом сказал Стивену: «Уверен, для этого фильма тебе нужен другой композитор, получше меня». И он очень мило мне ответил: «Я знаю, но они все уже умерли» [1].

Несколько слов об истории создания фильма.

Польдек Пфедферберг, переживший Холокост, пытался создать биографический фильм об Оскаре Шиндлере — немецком бизнесмене, спасшем более тысячи жизней своих рабочих. Попытки были безуспешными, пока австралийский писатель Томас Кенилли в 1980 году не заглянул в магазин Пфедферберга в поисках дорожного чемодана.

Узнав, что перед ним писатель, Польдек показал ему наброски истории про Шиндлера. Кенилли согласился написать книгу уже через пятьдесят минут обсуждения. В 1982 году за «Ковчег Шиндлера» он получил Букеровскую премию.

Но Пфедфербергу книги было недостаточно: он был уверен, что о Шиндлере и спасённых им людях должен рассказать фильм. Тогда он воспользовался знакомством с мамой Спилберга и переслал книгу режиссёру.

Прочитав «Ковчег Шиндлера», Спилберг заинтересовался сюжетом, а студия Universal приобрела права на экранизацию. Но режиссёр сказал, что он еще слишком молод, чтобы снимать кино про Холокост, и отложил историю, как он сказал, «на 10 лет» — на тот момент ему было 37.

В конце 1980-х Спилберг начал задумываться об экранизации книги, но сам снимать её не хотел. Он предложил проект Сидни Поллаку, но тот отказался. Следом не стал участвовать и Мартин Скорсезе. Роман Полански не рассмотрел предложение по семейным причинам — его мама погибла в концлагере. Все режиссёры так или иначе советовали Спилбергу самому взяться за съёмки, и он в итоге согласился. Как вы догадались, Джон Уильямс сочинял музыку к драме «Список Шиндлера». Несмотря на то, что самой музыки в фильме немного, но каждое её появление подчеркивает важность момента.

3. Сюжет фильма

Действия происходят в Польше, в 1939 году. По приказу нацистского командования евреи должны собраться в крупных польских городах для регистрации. Через некоторое время они должны переселиться в гетто.

Немецкий бизнесмен Оскар Шиндлер прибывает в Краков, чтобы организовать фабрику. В этом ему помогает его умение заводить знакомства с нужными людьми. Шиндлер быстро сходится с высшими чинами немецкой армии. Вскоре в кармане у предприимчивого Оскара уже оказываются все разрешения. Дело осталось за малым — раздобыть денег, набрать штат рабочих и организовать процесс производства. Управление предприятием Шиндлер поручает Ицхаку Штерну.

Многие охотно идут работать к Шиндлеру, так как это даёт им возможность на некоторое время покинуть гетто. Для того чтобы евреев принимали на работу, Штерн помогает им в подделке документов, подтверждающих их технические навыки.

В Краков прибывает офицер Амон Гёт. Он получает приказ закрыть концлагерь Плашов, а находящихся в нём евреев отправить на уничтожение в Аушвиц (Освенцим). Оскару удаётся с помощью взятки убедить Гёта оставить в живых «его» рабочих. Шиндлер и Штерн составляют список рабочих, которые должны избежать попадания в Аушвиц. Основная часть рабочих фабрики спасена. Однако поезд с женщинами и некоторыми детьми по ошибке отправляют в

Освенцим. Шиндлеру с помощью подкупа удаётся спасти их. Все заработанные деньги Оскар тратит на подкуп офицеров, охраняющих его фабрику. Деньги кончаются в тот момент, когда Вторая мировая война заканчивается капитуляцией Германии.

Гёта казнят по приговору польского суда после войны, а Шиндлер, как «нацист и рабовладелец», должен бежать перед наступающей Красной Армией. На прощание рабочие его фабрики дают ему письмо, объясняющее действия Оскара, и дарят ему золотое кольцо с надписью из Талмуда «Кто спасает одну жизнь, спасает целый мир».

Далее следуют документальные кадры людей, спасённых Шиндлером, их потомков, актёров, участвовавших в фильме. Они проходят возле могилы Шиндлера в Израиле. В знак уважения каждый кладёт камень на могильную плиту. В последней сцене фильма появляется человек, лица которого не видно. Он кладет цветы в знак памяти. Это исполнитель роли самого Шиндлера Лиам Нисон.

4. Музыка, звучащая в фильме

Сочиня саундтреки к фильму, Джон Уильямс пошел не по мелодраматичному пути, а решил сочинить что-то "любящее и нежное". Для исполнения главной темы фильма пригласили одного из великих скрипачей - Ицхака Перлмана. Он был искренне поражён музыкой Уильямса, которая напоминает традиционную музыку евреев Центральной Европы.

В сцене ликвидации Краковского гетто фашистами народная песня "Ойфн Припечек" исполняется детским хором. Эту песню часто пела бабушка Спилберга своим внукам. А соло на кларнете было записано виртуозом Гиорой Фейдманом.

Вступление основного саундтрека начинается гобой. Арфа своим нежным звучанием аккомпанирует. Основную тему играет виолончель, потом скрипка. Композитор не зря выбрал именно эти инструменты. Тембр виолончели похож на человеческий голос, и он как бы призывает к помощи. Он как крик души страдающих людей, у которых есть последняя надежда жить. И главный герой Оскар Шиндлер и есть их надежда. Тембр скрипки звучит глубоким и густым в нижнем регистре, а в среднем мягким и мелодичным. А высоком регистре звук скрипки пронзает душу. Слушая эту музыку узнаешь почерк и стиль композитора. А теперь я предлагаю послушать главную тему фильма. Дирижер – Густаво Дудамэль, солистка – Симон Портер.

5. Вывод.

Спилберг отказался от гонорара за фильм. По его словам, это были бы «кровавые деньги». Вместо этого, на деньги, заработанные фильмом, он основал «Фонд Шоа» («Шоа» на иврите означает «Катастрофа»). Деятельность фонда Шоа состоит в сохранении письменных свидетельств, документов, интервью с жертвами геноцида, в том числе Холокоста.

Ни холокост, ни ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не должны повториться вновь. Люди должны извлекать уроки из прошлого и предотвращать их в будущем.

Список литературы.

1. «25 малоизвестных фактов о знаменитом фильме». [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://picturehistory.livejournal.com/4455756.html>
2. «Шиндлер, Оскар». [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
3. Maria Davydova «Голливудский гений: за что композитор Джон Уильямс номинировался на «Оскар» более 50 раз». [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dtf.ru/cinema/675233-gollivudskiy-geniy-za-chto-kompozitor-dzhon-uilyams-nominirovalsya-na-oskar-bolee-50-raz>