

УДК 782

Т.Ф. ШАК, Д.Д. БОНДАРЕНКО

ПЕСНИ Г. ПОНОМАРЕНКО КАК КОМПОНЕНТ МУЗЫКИ КИНО

Шак Татьяна Федоровна, доктор искусствоведения, профессор, завкафедрой музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), shaktat@yandex.ru

Бондаренко Дарья Дмитриевна, магистрант Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), aleksbondarenko777@mail.ru

Аннотация. В статье на материале анализа фильмов «Мачеха» (Мосфильм, 1973, реж. О. Бондарев) и «Безотцовщина» (Мосфильм, 1976, реж. В. Шамшурин) рассматривается роль музыки композитора Г. Пономаренко в целостной драматургии кинотекста, реализуемой через жанр песни.

Ключевые слова: музыка кино, лирическая песня, кинокомпозитор, музыкальная драматургия, кульминация, мелодия, инструментовка.

UDC 782

T.F. SHAK, D.D. BONDARENKO

SONGS OF G. PONOMARENKO AS A COMPONENT OF FILM MUSIC

Shak Tatyana Fedorovna, PhD (history of art), professor, head of the cathedra of musicology, composition and methods of music education of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), shaktat@yandex.ru

Bondarenko Darya Dmitrievna, master student of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), aleksbondarenko777@mail.ru

Abstract. The article on the material of analysis of films «Stepmother» (Mosfilm, 1973, dir. O. Bondarev) and «Fatherlessness» (Mosfilm, 1976, dir. V. Shamshurin) considers the role of music of composer G. Ponomarenko in the holistic drama of film text, realized through the genre of the song.

Keywords: film music, lyrical song, film composer, musical drama, culmination, melody, instrumentation.

Творчество великого песенника России композитора Г.Ф. Пономаренко достаточно часто становилось объектом исследования музыковедов. Среди этих изданий необходимо отметить работы биографического характера [1, 2], обзоры песенного творчества [3, 4], статьи, посвященные анализу стиля композитора [5, 6]. Одной из малоизученных страниц остается сфера его киномузыки. Она представлена лишь статьей О. Путчевой [7], раскрывающей особенности лирических образов в фильмах с музыкой Г. Пономаренко.

Цель данной статьи – на материале анализа фильмов «Мачеха» (Мосфильм, 1973, реж. О. Бондарев) и «Безотцовщина» (Мосфильм, 1976, реж. В. Шамшурин) выявить роль музыки Г. Пономаренко в целостной драматургии кинотекста, реализуемой через излюбленный жанр в творчестве этого автора – жанр песни.

Стилевыми чертами музыки отечественного кинематографа 50-70-х годов прошлого века стали, во-первых, введение в структуру кинотекста песен, выражающих основную идею фильма, и, во-вторых, использование арсенала оркестра (симфонического или народных инструментов). На это обращают внимание многие исследователи [7, 8].

К сожалению, Григорием Пономаренко, обладающим огромным потенциалом лирического композитора-песенника, было написано мало музыки для кино: он участвовал в создании всего двух полнометражных фильмов – «Мачеха» и «Безотцовщина». Закономерно то, что оба фильма решены в жанре мелодрамы и являются экранизациями

одноименных произведений советской писательницы Марии Халфиной. В центре повести и рассказа сибирской писательницы стоят лирические образы русских женщин с их внешней и внутренней красотой, цельным характером, открытым сердцем и непростой судьбой. Попадая в сложные жизненные ситуации, они интуитивно находят правильный выход, оставаясь слабыми, но мудрыми женщинами. Эти образы гениально воплощены актрисами Т. Дорониной (Шура в фильме «Мачеха») и Е. Драпеко и Т. Семиной (Ольга и Тамара в фильме «Безотцовщина»). Есть параллели и в сюжетной канве фильмов – действие происходит в послевоенной русской деревне, в основе конфликта сложные взаимоотношения, связанные с воспитанием детей, неполными семьями, черствостью и непониманием близких людей.

Сюжетная линия фильма «Мачеха» строится на истории семьи Шуры и Павла, в размеренную и счастливую жизнь которых приходит известие о восьмилетней дочери Павла, оставшейся без матери. Замкнутый характер девочки требует большого терпения и заботы со стороны Шуры, чтобы Светлана признала в ней мать, что и происходит в финале. Фильм построен по законам конфликтной драматургии. Это проявляется в короткой экспозиции (знакомство с главными героями, их бытом), завязкой, расположенной в начале фильма (Павел получает письмо), интенсивным развитием с множественными кульминациями и развязкой в самом конце фильма (Светлана называет Шуру мамой).

Особую лирическую ноту фильму придает музыка Г. Пономаренко. В фильме звучат две песни на слова В. Бокова. В них дается косвенная характеристика главной героине и формируется психологический подтекст событиям, передаваемым на экране. Звучание оркестра народных инструментов и низкого женского голоса¹, столь любимого Григорием Пономаренко, создают колорит русской деревни, подкрепляя видеоряд с широкими равнинами, туманом над рекой. Песня «Счастье трудное мое» звучит в увертюре фильма. Мелодия вступления к песне начинается с вершины источника, явления характерного для русского мелоса, а последующее нисходящее движение с секвенционным развитием, плагальная каденция отсылает просвещенного слушателя к стилю С. Рахманинова и П. Чайковского (см. пример 1).

Нотный пример 1

Широкий диапазон мелодии куплета, наличие «щемящих» предьемов к задержанию, простая гармония роднит песню с фольклорными истоками. Вальсовость, идущая вторым планом в фактуре аккомпанемента, создает лирико-ностальгический образ (см. пример 2).

Нотный пример 2

Мелодия песни о трудном счастье развивается темброво и проходит в ключевые моменты фильма, характеризуя как главную героиню (00.16.23; 00.38.24)², так и дочь Светлану (00.33.34). Вторая песня «Ой закрыл туман небо синее» постепенно формируется в фильме и звучит вокально в момент лирической кульминации, когда в трудном характере Светы наступает перелом, ее сердце постепенно оттаивает (01.14.12).

¹ Песню исполняет Ольга Воронец.

² Здесь и далее указывается хронометраж фильма.

Впервые мотив этой песни появился в момент завязки (Павел получает письмо о смерти матери Светланы). Основной мотив звучит на фоне тревожного тремоло балалаек (00.08.25).

Нотный пример 3

Движение по звукам тонического трезвучия, пунктирный ритм и предъем к задержанию можно считать производным от мелодии песни «Счастье трудное мое». Это создает интонационное родство музыкального тематизма. В момент объяснения Павла и Шуры мотив песни трансформируется жанрово и приобретает черты марша (00.18.31). Нежное соло гобоя дает лирический вариант песни в момент попытки Шуры наладить контакт с девочкой (00.30.09). Полностью песня проходит в момент второй лирической кульминации. Это зарисовка осеннего пейзажа, символизирующего смену времен года. Прошло время, которое лечит все. Сердце девочки оттаяло. Финал фильма – кульминация-эпилог – дает соединение в оркестровом звучании двух музыкальных тем фильма, близких интонационно. Интересной находкой стало введение внутрикадрового звучания песни Сольвейг из музыки Э. Грига к драме «Пер Гюнт» (00.22.12). Эта тема символизирует идею женской верности и ожидания. Именно такой смысл привносит эта цитата в фильм (Павел приходит в дом женщины, которая ждала его возвращения всю жизнь).

В фильме «Безотцовщина» Г. Пономаренко продолжает развитие приемов, найденных в предыдущем фильме: введение песни как основы музыкальной композиции. Однако если в «Мачехе» песня выполняла роль вершины-источника, появляясь в увертюре, то в «Безотцовщине» она постепенно формируется из мотивов инструментальной музыки и целиком вводится в кульминацию-эпилог фильма (сын обрел отца). Это песня «А себя я простить не могу» (автор слов О. Шестинский), исполняемая от имени Романа, молодого парня, бросившего семью и вернувшегося благодаря стараниям сына. В увертюре фильма появляется лирическая тема вступления в широком звучании симфонического оркестра и мелодия будущей песни у солирующей гитары. Развиваясь темброво, эти темы передают идею любви и прощения. На них строятся кульминации фильма: лирическая (Ольга возвращается с сыном село, 00.52.10), драматическая (объяснение Ольги и Романа, 01.21.12) и кульминация-эпилог (воссоединение семьи, 01.25.45).

Таким образом, жанр киномузыки упрочил основную черту стиля Г. Пономаренко как композитора-лирика, мастера задушевной песни, совмещающей традиции фольклорной и эстрадной песни и порождающей феномен – лирическую песню Григория Пономаренко. Жанр мелодрамы с чертами притчи, воссозданный в этих фильмах, возвышает образ русской женщины, воспеваемый во всей вокальной лирике Пономаренко. Использование в киномузыке симфонического оркестра и оркестра народных инструментов отвечает традициям отечественного кино 60-х – 70-х г. XX века. Введение песен в кульминационные разделы фильма свидетельствует о тщательно продуманной драматургии и композиции фильмов. Остается сожалеть о том, что жанр киномузыки не стал более значимым в творчестве Григория Пономаренко.

Литература

1. Григорий Федорович Пономаренко: библиограф. указатель Краснодар, 2001.
2. *Комиссинский В.Г.* Григорий Пономаренко: «Душа моя – вулкана кратер» // Григорий Пономаренко: творчество и судьба: сб. статей. Краснодар, 2012. С. 5-65.
3. Григорий Пономаренко и его песни. М., 1987. 79 с.
4. *Петрусенко И.А.* Григорий Пономаренко – великий песенник. Краснодар, 2000. 302 с.
5. *Комиссинский В.Г.* Певец берез российских (Григорий Пономаренко) // Комиссинский В.Г. Музыка, творчество, жизнь: статьи, материалы, документы. Краснодар, 2007. С. 121-136.

6. *Мироненко Я.П.* Мелодика песен и романсов Григория Пономаренко // Григорий Пономаренко: творчество и судьба: сб. статей. Краснодар, 2010. С. 66-118.

7. *Шак Т.Ф.* Киномузыка Д. Шостаковича в аспекте интонационных параллелей // Музыкальное искусство и наука в современном мире: теория, исполнительство, педагогика: сб. статей по материалам Международной научной конференции 26-27 октября 2016 г. Астрахань, 2016. С. 96-101.

8. *Егорова Т.К.* Музыка советского фильма: дис. ... докт. искусствоведения. М., 1998. 468 с.

References

1. Grigoriy Fedorovich Ponomarenko: bibliograf. ukazatel [Grigory Fedorovich Ponomarenko: bibliographic index]. Krasnodar, 2001.

2. *Komissinsky V.G.* Grigory Ponomarenko: «My soul is a volcano crater» // Grigory Ponomarenko: creativity and fate: coll. articles. Krasnodar, 2012. P. 5-65.

3. Grigoriy Ponomarenko i ego pesni [Grigory Ponomarenko and his songs]. Moscow, 1987. 79 p.

4. *Petrusenko I.A.* Grigoriy Ponomarenko – velikiy pesennik [Grigory Ponomarenko – the great songwriter]. Krasnodar, 2000. 302 p.

5. *Komissinsky V.G.* Singer of the Russian birches (Grigory Ponomarenko) // Komissinsky V.G. Music, creativity, life: articles, materials, documents. Krasnodar, 2007. P. 121-136.

6. *Mironenko Ya.P.* Melody of songs and romances by Grigory Ponomarenko // Grigory Ponomarenko: creativity and fate: coll. articles. Krasnodar, 2010. P. 66-118.

7. *Shak T.F.* Cinema music of D. Shostakovich in the aspect of intonation parallels // Music art and science in the modern world: theory, performance, pedagogy: coll. articles on the materials of the International scientific conference on October 26-27, 2016. Astrakhan, 2016. P. 96-101.

8. *Egorova T.K.* Music of the Soviet film: dis. ... PhD (history of art). Moscow, 1998. 468 p.

УДК 74

С.М. ГОНТАРЬ

ПЕЙЗАЖ В РУССКОМ ФАРФОРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Гонтарь Сергей Михайлович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры академического рисунка и живописи Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), semic73@mail.ru

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена значимостью русского фарфора в истории декоративно-прикладного искусства и его атрибуции. В статье, на основе анализа фарфоровых предметов, описываются основные элементы представления пейзажа в русском фарфоре второй половины XIX века. Показано его изменение в соответствии с эволюцией художественных взглядов.

Ключевые слова: русский фарфор, декоративно-прикладное искусство, пейзаж, русское искусство второй половины XIX века.

UDC 74

S.M. GONTAR

LANDSCAPE IN THE RUSSIAN PORCELAIN OF THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY

Gontar Sergey Mikhailovich, candidate of history of art, associate professor of the cathedra of academic drawing and painting of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), semic73@mail.ru
