Министерство культуры Свердловской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чайковского (колледж)

Реферат

на тему:

Музыка к кинофильму "Гамлет" Д.Д. Шостаковича

Выполнил: студент IV Курса

отделения оркестровые струнные инструменты

Пермяков Роман

Преподаватель: Хан Елена Владимировна

Оглавление

[ВВЕДЕНИЕ 1](#_Toc514694776)

[ГЛАВА 1. Киномузыка в творчестве Шостаковича 1](#_Toc514694777)

[ГЛАВА 2. Трагедия У. Шекспира. История создания и жизнь в искусстве 3](#_Toc514694778)

[ГЛАВА 3. История создания музыки к фильму Г. Козинцева 4](#_Toc514694779)

[ГЛАВА 4. Музыкальное воплощение основных образов кинофильма 7](#_Toc514694780)

[Заключение 13](#_Toc514694781)

[Список литературы 14](#_Toc514694782)

ВВЕДЕНИЕ

Дмитрий Шостакович – гениальный композитор ХХ века, крупный симфонист, автор фортепианных концертов, хоровых произведений, вокальных циклов, а также музыки к кинофильмам. Киномузыка занимает примерно треть всего его творчества. Шостакович написал музыку более чем к тридцати кинофильмам. Наиболее известные из них это: «Молодая гвардия», «Гамлет», «Король Лир», «Новый Вавилон» и др. Признанными шедеврами являются произведения, в которых он обратился шекспировским образам.

ГЛАВА 1. Киномузыка в творчестве Шостаковича

Профессиональный контакт Шостаковича с кино начался еще в 1923 году. Работать в кино композитор не любил. Этот факт был, связан с тем, что в студенческие годы ему приходилось зарабатывать на хлеб, играя на фортепиано в ленинградском кинотеатре «Светлая лента». Впоследствии он вспоминал об этой работе как о вынужденной повинности.

На ленинградской киностудии Шостакович появился в 1928 году. Григорий Козинцев и Леонид Трауберг пригласили его написать музыку к фильму «Новый Вавилон». Именно с этой ленты и началась творческое сотрудничество Г. Козинцева и Л. Трауберга с композитором Дмитрием Шостаковичем. Сотрудничество продолжалось до 1970 в этом году Григорий Козинцев снял двухсерийный кинофильм по трагедии Шекспира «Король Лир» это была последняя его картина. Также это была и последняя работа Шостаковича в кино. В период с 1928 по 1970 Шостакович сочинял много музыки для кино. Его музыка звучит в трилогии о Максиме, песня «Нас утро встречает прохладой» (на стихи Бориса Корнилова) в кинокартине «Встречный» (песня впоследствии стала одной из самых известных массовых песен), в фильмах «Мичурин», «Молодая гвардия» (в последнем особенно выделяется марш под названием «Смерть героев». Через десять с лишним лет после «Молодой гвардии» Шостакович включил его в свое самое автобиографическое сочинение — Восьмой квартет). В 1955 году режиссёр Александр Файнциммер снял художественный фильм «Овод». Музыка Шостаковича к этому фильму обрела всесоюзную известность. «Романс» из музыки к фильму стал известен в различных переложениях, был одним из самых исполняемых его произведений.

В 1966 М. Шапиро экранизировал оперу Шостаковича «Катерина Измайлова». Фильм получил приз Эдинбургского кинофестиваля 1967 года.

В конце 60-х – начале 70-х Дмитрий Шостакович обращается к творчеству Уильяма Шекспира. В 1964 году Г. Козинцев снимает двухсерийный фильм по трагедии «Гамлет». Премьера фильма в СССР состоялась 19 апреля 1964 года. Появление этого фильма было особым событием, он был отмечен всероссийскими и международными премиями.

В том же году была составлена сюита из музыки к «Гамлету».

ГЛАВА 2. Трагедия У. Шекспира. История создания и жизнь в искусстве

«Трагическая история о Гамлете, принце датском» или просто трагедия «Гамлет» (1600–1601) — один из наиболее ярких образцов мировой драматургии, эта пьеса по праву считается одним из самых гениальных произведений Шекспира. Источником сюжета стало предание, впервые записанное датским летописцем XII века - Саксоном Грамматиком. Оно рассказывает о юном принце Амлете, жившем в языческие времена в Ютландии (Дании). Его отец совместно со своим младшим братом правил страной. Решив полностью захватить власть, дядя Амлета убивает короля и женится на его вдове. Принц жаждет отомстить за смерть отца и, чтобы усыпить бдительность своих врагов, притворяется сумасшедшим. Ему удаётся расправиться с убийцей и придворными, предавшими отца. Он долго и счастливо правит Ютландией, но судьба не даёт ему возможности умереть своей смертью: Амлет погибает на поле боя от руки другого своего дяди.

Текст пьесы, который печатается в современных изданиях «Гамлета», представляет собой сводный текст. Иначе говоря, читатель нашего времени имеет перед собой гораздо более полный текст, чем тот, по которому знакомились с «Гамлетом» современники Шекспира.

Первые переводы европейских классических пьес для русской сцены, как правило, не просто переводились, а заодно существенно переделывались. Так случилось и с «Гамлетом». Авторство первой русской редакции пьесы, очень далекой от оригинала, принадлежит А. П. Сумарокову (1748). Пьеса была поставлена в 1750 г. в Петербурге на Императорской сцене.

В настоящее время в России наиболее известны переводы середины XX века — перевод М. Лозинского, который исследователи считают более точным, видимо потому, что, по декларации переводчика, в нём ровно столько же строк, сколько в оригинале. И перевод Б. Пастернака, существующий в нескольких вариантах.

Трагедия Шекспира привлекала внимание многих зарубежных композиторов: В. Беллини, Дж. Верди, Ш. Гуно, Дж. Россини, Л. Бетховен, Г. Берлиоз, Ф. Мендельсон, К. Орф, Р. Шуман, Р. Штраус, Б. Бриттен. Среди наиболее известных – опера французского композитора Амбруаза Тома в пяти действиях (либретто М. Карре и Ж. Барбье) и симфоническая поэма Ф. Листа.

Музыку к этой трагедии писали также и отечественные композиторы (П. Чайковский, А. Варламов, Б. Асафьев, А. Рубинштейн, С. Прокофьев, В. Шебалин, А. Хачатурян, М. Таривердиев). В 1888 году П. И. Чайковский написал увертюру-фантазию «Гамлет» и посвятил ее Э. Григу. В советский период появляется музыка к трагедии «Гамлет» С. С Прокофьева.

Уже на заре развития кинематографического искусства многие режиссеры обращаются к этому сочинению Шекспира. В 1907 году возникает первая экранизация - фильм Жоржа Мельеса «Гамлет». Одной из самых известных является экранизация 1948 года («Hamlet», в главной роли Лоуренс Оливье; композитор - Уильям Уолтон). Фильм Козинцева — семнадцатая по счету экранизация "Гамлета" в мировом и первая в русском кинематографе.

ГЛАВА 3. История создания музыки к фильму Г. Козинцева

В течение многих лет режиссёр Григорий Михайлович Козинцев изучал творчество Шекспира. В 1954 году, за 10 лет до появления фильма, на сцене Академического театра драмы имени Пушкина в Ленинграде он поставил «Гамлета». Музыка к трагедии была написана Шостаковичем. Премьера прошла с успехом. А потом была издана книга Козинцева «Наш современник Вильям Шекспир» — плод глубокого исследования творчества писателя. Мыслям о «Гамлете» уделено в этой книге немало страниц. Анализируя трагедию, Козинцев увидел в Гамлете борца за правду, против зла и несправедливости.

Съемки фильма "Гамлет" проходили в окрестностях Таллинна, в расположенном в 28 километрах от эстонской столицы поселке Кейла-Йоа. Неподалеку от поселка, на возвышающемся над морем обрыве Тюрисалу был построен макет Эльсинора. Работы по строительству макета средневекового замка по проекту художника Евгения Енея заняли полгода. Основным строительным материалом стали металлические ящики для молока, между прутьев которых вставлялась ткань, а затем заливался цемент. Монолог Гамлета ("Быть иль не быть...") снимался в Крыму. Так же, в первых и последних кадрах фильма, в море - тень Ласточкиного гнезда.

Режиссёр готовил фильм восемь лет. Он говорил: «Мы менее всего старались приспособить знаменитую трагедию к кино. Для нас было важно сохранить на экране масштаб мыслей и чувств произведения Шекспира». Поэтому главные темы фильма, положение Гамлета — «человека среди чужих», характер отношений, при которых «можно улыбаться и быть злодеем», решаются истинно кинематографическими средствами, подчёркиваются зрительной образностью. Большую часть центральных ролей в фильме исполнили актеры, которых Козинцев хорошо знал по постановкам в Театре имени Пушкина.

В сценарий фильма Козинцев перенёс мудрость, философскую глубину и красоту гениальной трагедии Шекспира. Но все пережитое и продуманное режиссёром стало из мечты и идеи реальностью только после того, как роль Гамлета сыграл Иннокентий Смоктуновский.

Гамлет Смоктуновского — сильный, решительный человек. С самого начала он готов выполнить свой долг — отомстить Клавдию. Человек в мире зла… Но человек, не смирившийся со злом, а восставший против него, гибнущий, но не сломленный в этой борьбе. Идея Шекспира — противление злу.

Для Смоктуновского не существует «быть или не быть», для него существует только «быть». И поэтому зрители не восприняли монолог «Быть или не быть» (кстати, в фильме он прозвучал не полностью) как кульминацию сомнений и колебаний уже потому, что не воспринимали Гамлета человеком колеблющимся и сомневающимся. Шекспир наделил его огромной душевной волей и умственной энергией.

Главная фигура, олицетворяющая зло, — король Клавдий в исполнении Михаила Названова. Он хитёр, притворно вежлив, держится покровительственно и учтиво улыбается в лицо Гамлету в ответ на все его обвинения. Полоний (Юрий Толубеев) предстаёт перед нами очень ограниченным. Он даже не злой, он просто глуп, и не зря Гамлет называет его «торговцем рыбой». Шекспир каждому предопределил достойную его смерть. Полоний погибает как мелкий лазутчик и осведомитель.

Роль Офелии Козинцев предложил Анастасии Вертинской, студентке театрального Училища имени Б. В. Щукина. «У нее были реальные восемнадцать лет, — писал о Вертинской режиссер в лекции "О режиссуре", — великолепные, очень подходящие для шекспировского образа внешние данные — хрупкость, чистота, облик, похожий на портреты раннего Возрождения… Все было хорошо: и руки, и шея, и походка, но сердце не билось. Сердце заставил биться Шостакович. Так бывает». Сама же Анастасия Вертинская признавалась, что роль Офелии стала для нее одновременно и тяжелым профессиональным экзаменом, после которого она ясно «поняла, что хочет стать актрисой», и хорошей школой исполнительского мастерства, особо отмечая то, как много ей дала совместная работа с Иннокентием Смоктуновским: «Кухня, которую я увидела в нем, она была… совершенно магической. Тогда я поняла, что профессия — не только ремесло, но и какое-то таинство».

«Гамлет» вышел на экран в 1964 году, к четырехсотлетию со дня рождения Шекспира. Любопытно, что в то время как в СССР он занял в прокате лишь 19-е место (его посмотрело около 21 миллиона зрителей), за границей его встретили с восторгом.

Настоящим испытанием стал показ «Гамлета» Козинцева в Лондоне, на открытии недели шекспировских фильмов в честь юбилея драматурга. Англичане сочли нашего Гамлета более современным, чем даже Гамлет Лоренса Оливье. Джеймс Кеннеди в газете «Гардиен» писал: «Что же касается актёров, то я никогда не видел на английской сцене (и даже в великолепном фильме Оливье, если уж на то пошло) исполнителей ролей в „Гамлете“, которые были бы столь впечатляюще убедительными, как эти русские.

Об успехе «Гамлета» Козинцева свидетельствовали и награды, полученные фильмом на кинофестивалях в Сан-Франциско, Венеции, Сан-Себастьяне, премия Британского киноинститута. С «Гамлета» Козинцева Нью-Йоркский линкольновский центр начал свои просмотры лучших фильмов мира. Самым ярким свидетельством современности духа и мыслей картины явилось присуждение ему Ленинской премии в 1965 году и многочисленные письма зрителей.

По опросу зрителей журнала «Советский экран» «Гамлет» и Смоктуновский стали победителями конкурса на лучший фильм и лучшего актёра в 1964 году.

ГЛАВА 4. Музыкальное воплощение основных образов кинофильма

Особое место в фильме занимает музыка Дмитрия Шостаковича, в которой прекрасно передан характер эпохи, дух событий, составивших ткань фильма. У Шостаковича уже была музыка к спектаклю в Пушкинском театре, и Козинцев считал, что композитор лишь оркеструет её по-новому и кое-что допишет. Однако Шостакович заявил: «Ни одной ноты из этой музыки я не возьму!..» И он все сочинил заново.

Шостакович трактует музыку к кинофильму симфонично, пытается воплотить основные образы трагедии в музыке. Одной из основных тем является тема главного героя Гамлета.

Она построена на речитативных интонациях, в объеме терции и уменьшенной кварты. В ней есть элементы темы креста, которые отдаленно напоминают знаменитую анаграмму Шостаковича «DSCH». По своему характеру тема очень драматична, стремительна, опирается на VII ступень. Тональность – фригийский cis-moll с IV пониженной ступенью. Тема Гамлета становится лейтмотивом всего произведения. Она появляется в начале фильма, а затем сопровождает почти каждое появление Гамлета. При первом появлении (прибытие Гамлета в Эльсинор) она звучит у низких струнных в сопровождении ударов медных инструментов. Трагический характер темы придает ей семантику «темы рока». В монологе «Быть или не быть?» тема обретает более мягкий тембр кларнета.

Одной из наиболее важных сцен является сцена с призраком отца Гамлета. Ее сопровождает музыка, передающая биение человеческого сердца (мерный ритм, пиццикато струнных).

Лирические образы в фильме связаны с Офелией, это абсолютное воплощение чистоты и нежности. При появлении ее в первой серии звучит музыка, стилизованная под танец (В начале января 1963 года, когда съемки только начались, и до их окончания было еще очень далеко, Козинцев попросил Шостаковича сочинить «Танец Офелии», описывая замысел сцены: «…милую девушку-полуребенка превращают в куклу, заводную игрушку с искусственными движениями, заученной улыбкой…»). Размер 4/4, затакт, использование тембра клавесина. Сухой тембр клавесина усиливает ощущение механистичности, «запрограммированности» движений Офелии. Клавесин становится лейттембром Офелии.

Эта же тема звучит в сцене сумасшествия Офелии. Здесь мы находим противоречия между звучащей музыкой и происходящим на экране. На экране она как кукла танцует в черном платье. Лейтмотив напоминает о ее прежней жизни, вступая в резкое противоречие с ситуацией, создавая тонкий психологический подтекст.

Основной лирической темой в данном эпизоде является песня Офелии.

«А почём я отличу вашего дружка?

Плащ паломника на нём, странника клюка.

Белый саван белых роз

деревце в цвету,

и лицо поднять от слёз

мне невмоготу».

Мотив песни простой, в духе народных песен. Офелия поёт без музыкального сопровождения.

Музыка, сопровождающая сцену смерти, состоит из двух разделов. Первый построен на мотиве песни, но звучит он теперь у скрипки-соло в сопровождении пиццикато струнных.

Второй – хроматический ритурнель у клавесина (основан на интервале уменьшенной кварты), сопровождаемый теми же низкими струнными инструментами.

Все происходящее в замке Эльсинор сопровождается музыкой танцев, нарочито пышной и торжественной, иногда даже воинственной и крикливой. В них используется полный состав оркестра, но основа – медная группа. Ритмы жесткие, синкопированные. Эти эпизоды основаны, главным образом, на контрасте между происходящим на экране внешним действием и размышлениями Гамлета. Например, в сцене бала монологам Гамлета противостоит гротескное скерцо, почти вакханалия.

Ту же функцию контраста играет тема шествия придворных.

Заключение

В своем творчестве Дмитрий Шостакович сблизил киномузыку с симфоническими жанрами. В драматургии фильма большую роль играет система лейтмотивов основных героев. Лейтмотивы постоянно меняются, в зависимости от ситуации, изменяются за счет смены тембра.

Создавая музыку для кинофильмов, он стремился не к иллюстрации зрительного ряда, а к эмоционально-психологическому воплощению его образного содержания. В каждом эпизоде (основанном либо на контрасте, либо на прямом изображении) музыка воплощает его скрытый смысл, открывает новые подтексты.

Тема «Гамлета», сомнения («Быть или не быть»), возможно, для Шостаковича является автобиографичной. На протяжении всего творческого пути Шостакович сталкивался со злом, которое не всегда обнаруживало себя. Лжи и лицемерию окружавшей его системы он противопоставлял высокую нравственную альтернативу. В сложных жизненных обстоятельствах композитору, словно Гамлету, нередко приходилось притворяться, говорить эзоповым языком, прибегать к помощи намеков и аллюзий (вспомним пьесу «Мышеловка», поставленную Гамлетом с целью разоблачения Клавдия). Все это требовало от Шостаковича, как и от Гамлета большого количества внутренних сил, огромного душевного напряжения. В творческом наследии композитора имеется несколько произведений, посвященных этой Трагедии Шекспира. Можно сказать, что гамлетовская тема – одна из основных тем в его творчестве.

Список литературы

1. Г. Григорьева. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины ХХ века. – М.: Сов. Композитор, 1989.

2. О. Домбровская. О музыке в фильмах Козинцева. Музыкальная Академия №3\2006

3. Г. Козинцев. Наш современник Вильям Шекспир. Ленинград, М: Искусство, 1962

4. Н. Нусинова. Актуальные исследования: Шостакович и кино. Сайт: <http://www.kinozapiski.ru/>

5. Дмитрий Шостакович. Составитель: Орджоникидзе Г. Ш. М.: Советский композитор, 1967.

6. Д. Шостакович о времени и себе. М.: «Советский композитор», 1980