

Мультфильмы для взрослых и детей на классическую музыку

Пожалуй, из всех искусств анимация ближе всего к музыке, и анимационные попытки не иллюстрировать, а именно выразить музыку через движущуюся картинку появились очень скоро после того, как звук пришел в кино. Аниматоры используют классическую музыку для своих фильмов и приглашают крупнейших композиторов современности написать специально для них. В этой подборке — множество вариантов того, как анимация работает с академической музыкой в экспериментальном и традиционном авторском кино, абстрактном и сюжетном, в масштабных международных коммерческих проектах и небольших этюдах, где музыка становится источником и главным двигателем сюжета.

«Снегурочка»

Режиссер Иван Иванов-Вано. СССР, 1952 – музыка Николая Римского – Корсакова опера «Снегурочка»

Полнометражный мультфильм по опере Римского-Корсакова в обработке Льва Шварца поставлен одним из патриархов отечественной анимации Ивановым-Вано, особенно прославившимся своими постановками сказок в русском стиле. Для мультверсии в опере прежде всего сохранили всю фольклорную тему (хоры, песни Леля), а в дизайне — богатую декоративность. «Снегурочка» снята в очень распространенной в те годы технике «эклер» (или ротоскоп), которая подразумевает, что рисунок делается по съемке живых актеров. Рассказывают, что для этого специально снимали игру актеров Большого театра, певцы и хоры которого озвучивали мультфильм.

«Балерина на корабле»

Режиссер Лев Атаманов. СССР, 1969 – музыка Альфреда Шнитке

Лев Атаманов, один из основоположников советской анимации, снявший, в частности, «Золотую антилопу» и «Снежную королеву» (фильмы, входящие в золотую коллекцию русской анимации и получившие множество международных наград), особенно прославился своими работами 1950-х годов. Более поздняя «Балерина на корабле», в которой нет ни единого слова, а музыкальные темы соответствуют пластике героев (квадратных косолапых

матросов и тоненькой балерины с летящими движениями), — фильм для него особенный. В сущности, здесь он не рассказывал историю, а скорее рисовал музыку — вернее, показывал музыку через очень условный сюжет.

«Шкатулка с секретом»

Режиссер Валерий Угаров. СССР, 1976 – музыка Владимира Мартынова

Имя композитора Владимира Мартынова значится в титрах многих мультфильмов 1970-х годов, но самым известным из них остается «Шкатулка с секретом» — маленькая современная опера по сказке Одоевского «Городок в табакерке». Музыка к этому фильму, исполненная на аналоговом синтезаторе, относится к ранним электронным экспериментам Мартынова, а сюжет, разворачивающийся на экране, — это скорее хореография странных и эффектных персонажей из шкатулки, чем познавательная история о секрете ее устройства: понять по этому балету, как действует механизм, невозможно, да и задачи такой нет.

«Волшебная флейта»

Режиссер Валерий Угаров. Россия, 1995 – музыка Вольфганга Амадея Моцарта — опера «Волшебная флейта»

Это прекрасное кино, полное невероятных фантазий, превращений и той чисто анимационной магии, которая так подходит опере Моцарта. Художником этого фильма, сумевшим соединить тут причудливое и страшное со смешным, был Игорь Олейников, сегодня — знаменитейший книжный иллюстратор. В фильме отдана дань многим искусствам, включая цирк (в персонажах), кино (круглый экран-луна на одеянии Царицы ночи), ну и, конечно, театр, на который нам намекают с первых кадров, а к финалу уже весь волшебный мир превращается в подмостки, соединяя в поклонах злодеев и героев.