

УДК 78;77

ЭННИО МОРРИКОНЕ, ВЕЛИЧАЙШИЙ КОМПОЗИТОР КИНОМУЗЫКИ ВСЕХ ВРЕМЁН

(СТАТЬЯ ПОСВЯЩЕНА ПАМЯТИ ИТАЛЬЯНСКОГО КОМПОЗИТОРА Э.МОРРИКОНЕ)

Тинякова Е.А.,

АНО ПО «Сергиево-Посадский гуманитарный колледж», Сергиев-Посад МО , e-mail:spgi@sphi.ru

Аннотация. Легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе ушёл из жизни 6 июля 2020 года на 91-ом году жизни. Эннио Морриконе (Ennio Morricone) – известный композитор, знаменитый режиссер и аранжировщик из Италии. Большинство знает его как автора музыкальных треков для кинофильмов и телепрограмм. Многолетний, плодотворный труд музыканта отмечен наградой «Ordine al merito della Repubblica Italiana». Девять раз он номинирован на национальную премию кино «Ente David di Donatello» за музыкальные композиции к кинофильмам. Трижды номинирован Голливудской ассоциацией прессы на премию «Золотой глобус» («Golden Globe Award»), среди его наград два «Оскара», три «Золотых глобуса», шесть наград BAFTA Британской академии кино и телевизионных искусств. Причем география его творчества не ограничивается лишь родной Италией и США: тут и Испания, и Германия, и Франция, и Россия. Композитор рад был возможности выступать в Санкт-Петербурге и Москве. Мэтр не знал количества написанных им композиций, он говорил, что их число приближается к 500, а число фильмов с его музыкой перевалило за четыре сотни. Фокус его жизни в Риме. В 1996 году талантливый итальянец написал книгу о Риме. Его произведение «Наш Рим» («RomaNostra»), изданное совместно с Аугусто де Лука (Augusto De Luca) было отмечено премией «Города Рима». Статья, посвящённая его памяти, отметит главные черты именитейшего музыканта нашей современности.

Ключевые слова: композитор, режиссёр, аранжировщик, композиция, киноискусство, музыка, саундтрек, фильм.

ENNIO MORRICONE, THE GREATEST MOVIE COMPOSER OF ALL TIME

(THE ARTICLE IS DEVOTED TO THE MEMORY OF THE ITALIAN COMPOSER

E.MORRICONE)

Tinyakova E.A.,

ANO PE «Sergiev-Possad humanitarian college», Sergiev-Possad MR , e-mail:spgi@sphi.ru

Abstract. Legendary Italian composer Ennio Morricone passed away on July 6, 2020 at the age of 91. Ennio Morricone is a famous composer, famous director and arranger from Italy. Mostly we know him as the author of music tracks for movies and TV programs. The long-term, fruitful work of the musician was awarded the "Ordine al merito della Repubblica Italiana" award. Nine times he was nominated for the National Film Award "Ente David di Donatello" for musical compositions for films. He has been nominated three times by the Hollywood Press Association for the Golden Globe Award, and has won two Oscars and three Golden Globes, six BAFTA Awards of the British Academy of Film and Television Arts. Moreover, the geography of his work is not limited only to his native Italy and the United States: here and Spain, and Germany, and France, and Russia. The composer was glad to be able to perform in St. Petersburg and Moscow. The maitre did not know the number of compositions he had written, he said that their number was approaching 500, and the number of films with his music exceeded four hundred. The focus of his life was in Rome. In 1996, the talented Italian wrote a book about Rome. His work "Our Rome" ("RomaNostra"), published in collaboration with Augusto De Luca, was awarded the "City of Rome" award. The article is dedicated to his memory and will mark the main features of the most famous musician of our time.

Key words: composer, director, arranger, composition, movie production, music, soundtrack, movie.

«Неутомимый Морриконе» продолжает жить в своей музыке...

Тинякова Елена

«Я всегда говорил, что, по моему мнению, цель музыки в кино передать то, что не видно в кадре или не сказано в диалогах. Это что-то абстрактное, наступающее издалека... и это должно приносить значение в фильм».

Эннио Морриконе

Введение.

Итальянский композитор Эннио Морриконе хорошо известен в России. Не ошибка будет сказать, что Москва «пропитана» его музыкой. Композиции Э.Морриконе исполнялись во многих городах России. Однако при его жизни книгу о нём написать еще не успели. Он был слишком производителен в композиции музыки. Очень неохотно авторы статьи пишут «был». В ночь на 6 июля после неудачного падения он скончался в клинике Рима. Весь музыкальный мир потрясла ужасная новость: итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни[1]. Морриконе—один из самых известных современных композиторов, двукратный обладатель престижной премии «Оскар», трёх «Золотых глобусов» и многих других престижных наград, автор музыки более чем к 400 кинокартинам, человек, внесший огромный вклад в историю музыкальной культуры всего человечества[2].

Будущий композитор вырос в музыкальной семье. Его отец был известным в Риме трубачом, и сын без сомнений последовал его примеру, выбрав профессию музыканта. Но тяга к композиции взяла своё, и постепенно имя Эннио Морриконе стало вплотную ассоциироваться с киномузыкой. Популярность к композитору пришла после работы с культовым итальянским режиссёром Серджио Леоне, по воле случая оказавшегося одноклассником композитора. Леоне вспоминал, что при первой встрече композитор его даже не узнал и подчёркивал, что остановил выбор на Морриконе именно как на профессионале, а не по другим качествам.

Цель исследования.

В статье была поставлена цель сделать акцент на главные черты творчества итальянского композитора киномузыки, которые перевели его музыку в безвременность и создали его массовую популярность. Это теоретически необходимо для определения путей развития популярной музыки, особенно музыки кино. Э.Морриконе говорил: «Самое главное – это качество. Я надеюсь, люди запомнят, что моя музыка обладала качеством. Иногда меня просят написать что-то простое, так как история фильма простая. Но я всегда стараюсь создать что-то уникальное»[3]. Итальянский композитор стоял на перекрёстке трёх видов искусств: популярной музыки, кино и телевидения. Вот это его «музыкальное качество» и захотели раскрыть авторы статьи.

Материал и методы исследования.

Проследим путь композитора, который привёл его к вершинам творчества. Родился Эннио в семье джазового трубача в столице Италии Риме. В 9 лет он уже был студентом консерватории Святой Цицилии в Риме, где проучился 11 лет. По окончании он получил сразу три диплома: по классу трубы, оркестра (фанфар) и композиции. Свои первые музыкальные произведения Морриконе начал сочинять ещё во время учёбы в консерватории. Это были аранжировки народных песен, музыка для радио, телевидения и театра. Определённую практику давала игра партии второй трубы в ансамбле Альберто Фламини, также он играл в ночных клубах и отелях Рима, позже устроился музыкантом в театр. Композитором в театре он проработал с 1946 по 1950 год. До 1960 года он занимался обработкой музыки для радио и телевидения. Постепенно начинают выходить его самостоятельные первые работы: музыка к фильму «Смерть друга» (1959), кинолента «Фашистский вожак» (Il Federale, 1961), который считается первым его фильмом. Потом активно аранжирует музыку для телешоу и, наконец, активно переходит к жанру спагетти-вестернов. С этим жанром чаще всего ассоциируется его фамилия. Слава в Италии пришла к композитору в 33 года.

На дорогу к успеху Э.Морриконе вышел с режиссёром Серджио Леоне. Первый фильм, принёсший успех, был «За пригоршню долларов» (1964). Лучшими фильмами стали в этом творческом содружестве: «Хороший, плохой, злой», «На несколько долларов больше», «Однажды в Америке», «Однажды на Диком Западе». Фильмы, сделанные в творческом союзе с С.Леоне, прославили Э.Морриконе на весь мир. Постепенно весть о мастерстве Э.Морриконе привлекла других режиссёров: Джилло Понтекорво, Мауро Болоньини, Пьер-Паоло Пазолини, Майкл Николс, Педро Альмодовар. Морриконе стали приглашать аранжировать песни для таких известных певцов как Джанни Моранди, Марио Ланца, Мирандо Мартино и других[4].

Музыка Морриконе звучала не только в европейских фильмах, но и голливудских. Слава о мастерстве итальянского композитора киномузыки дошла до Соединённых Штатов Америки. В Голливуде его приняли с распростёртыми руками. Композитор успешно сотрудничал в Голливудском кинематографе с Романом Полански, Оливером Стоуном, Брайан Де Пальма и другими. Его неоднократно приглашали работать в США. Однако Э.Морриконе остался в Италии и так до конца и не выучил английский язык.

Дважды за свою карьеру Эннио Морриконе снимался в фильмах, к которым писал музыку. Кроме киномузыки композитор писал инструментальную камерную музыку. Он часто сотрудничал с певицей Эддой ДельэОрсо, которая исполняла бессловесные вокальные партии для его композиций. Песни со словами композитор не очень любил. Потому что

музыка кино в его концепции как бы раскрывала души актёров, поддерживала подтекстовое содержание фильмов.

Замечательное творчество Э.Морриконе получило признание прежде всего в его родной Италии. Он – Командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1995), Великий офицер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2005), Кавалер Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2017). 9 раз ему присуждали национальную кинопремию Италии «Давид ди Донателло». Эта премия вручается с 1956 года Итальянской Академией Кинематографии. Она подобна американскому «Оскару» и отмечает лучшие итальянские и зарубежные фильмы. Награда представляет собой золотую копию Давида итальянского скульптора XV века Донателло.

К самым известным фильмам с музыкой Э. Морриконе относятся «Призрак оперы», «Джанго освобождённый», «Однажды в Америке» и «Профессионал»[3].

В 2016 году в Московском Кремле состоялся концерт музыки Эннио Морриконе, который организовал его сын Андреа. Итальянский композитор сочинял музыку и к русским фильмам. В 1969 году фильм «Красная палатка» вышел на экраны с двумя фамилиями: Эннио Морриконе и Александр Зацепин. Продюсеры опасались, что фильм только с русской фамилией не возьмут для проката на Западе. Сын композитора Андреа сказал, что этот фильм и его музыка открыли миру настоящую Россию[4]. В 2004 году на российские экраны вышел фильм-драма режиссёра Владимира Хотиненко «72 метра», повествующий о гибели подводной лодки. Музыка к фильму пригласили написать Э.Морриконе, и он согласился. Несмотря на то, что Морриконе часто бывал в России, он открыто не признавался, что любит эту страну. Его музыкальное сопровождение к фильму «Профессионал» режиссёра Жоржа Лотнера, вышедшего на экран в 1981 году, принесло славу и известность композитору у советских зрителей. Фильм наградили главной кинематографической премией Франции «Сезар», которая вручается с 1976 года Академией кинематографических искусств и техник. Премия получила название в честь французского скульптора Сезара Бальдаччини. Морриконе вышел на эту премию Франции помимо эстетических достоинств музыкального оформления фильма ещё и потому, что в фильме участвовал знаменитый французский актёр Жан-Поль Бельмондо. Знаменитую мелодию *Chi mai* очень часто крутили по радиовещанию, и сам композитор её немного не долюбивал за это. Но однажды на концерте в России композитор увидел, что зал просто разнесло после того, как прозвучал последний аккорд темы из музыки к фильму «Профессионал». Зрители были без ума от этой мелодии, готовы были слушать её снова и снова. В такой сильной реакции слилась любовь русских слушателей к французскому шансону и итальянским песням. Тогда Эннио Морриконе пожал плечами в недоумении и сказал: «Не могу понять этих русских». С тех пор каждое

выступление в Москве он начинал с темы фильма «Профессионал». И скажем в шутку, он объяснял это тем, чтобы потом в концерте больше к ней не возвращаться[5]. Эннио Морриконе не раз выступал не только в Москве, но и Санкт-Петербурге, с которым итальянцев связывает историческая любовь. Вот, что говорил композитор о своих концертах в России: «Я очень рад возможности снова оказаться в России, в Санкт-Петербурге и Москве. Прошло несколько лет с тех пор, как я был там последний раз, и я переполнен эмоциями в преддверии этой поездки»[6]. Музыка итальянского композитора киномузыки к сериалу «Спрут» стала популярной не только на родине Италии, но и в Советском Союзе. В сюжете фильма раскрывается противостояние сицилийской мафии и полиции Италии. Поднятая социально-криминологическая проблема проникла в глубины общества, и показ фильма сопровождало некоторое напряжение и удерживалось внимание многочисленных поклонников фильма. Сюжет сериала «Спрут» актуален и для России, помимо эстетических качеств, проявленных в кинематографическом мастерстве авторов фильма.

В честь 85-летия Э.Морриконе совершил мировой тур, в программе которого были также концерты в Москве. Но перед мировым туром он поехал с концертами по городам родной Италии в честь 10-летия своей дирижёрской деятельности.

Результаты исследования и их обсуждение.

Как же получилось, что итальянский композитор прошёл такой длительный и насыщенный творческий путь? Он вставал в 4 часа утра и в 8 часов приступал к работе. Его всегда вдохновляла природа и, он много времени проводил на воздухе[6]. Музыкальные пристрастия композитора были весьма разнообразны. Он писал музыку в стиле джаза, иногда авангарда, умел видеть лучшее в рок-н-ролле. Также у него много классических произведений.

Только на первый взгляд кажется, что сочинять музыку гораздо сложнее, чем работать над аранжировкой. Однако это совсем не так. Помимо владения основными музыкальными инструментами, в том числе и народными, аранжировщик должен уметь писать партии для каждого инструмента в отдельности. Одним словом, совмещать в себе музыканта и композитора. Причём делать это нужно настолько мастерски, чтобы музыкальное произведение звучало убедительно, несло в себе смысл и ярче раскрывало картинку на экране. Это не легко. Поэтому опытные аранжировщики ценятся на «вес золота». Таким «золотым человеком» и стал Эннио Морриконе для кинематографа. Например, в фильме «За пригоршню долларов», который имел оглушительный успех и прежде всего благодаря музыкальному оформлению, Морриконе впервые в этой ленте применил электрогитару, колокольчики и флейту.

Одним словом нельзя определить музыкальный стиль Морриконе. Ведь аранжировка каждого произведения самобытна. Где-то можно услышать национальный фольклор, где-то классику, джаз, где-то авангардное настроение или рок-н-ролл. Неоднозначен был композитор и в выборе инструментов. Он использовал довольно широкий набор музыкальных инструментов: от губной гармошки до электрогитары[2].

О своей работе над музыкой кино Э.Морриконе говорил: ««Работа на кинематограф – ценный опыт, давший мне шанс экспериментировать со своими идеями. Честно говоря, я считаю, что хороший композитор музыки для фильмов должен иметь полный набор знаний по композиции музыки и оркестровым техникам, а также обладать глубокими знаниями музыкальных стилей и языков»[4]. Сам композитор не мог выделить произведения, которые он любил больше всех. Каждый раз, когда он создавал музыку для фильма, он этому процессу отдавал всего себя. Конечно, дифференциация в отношении к своим произведениям у него была, но точно это сказать нельзя, потому что выделение наиболее нравившихся ему произведений менялось. Одна из красивейших композиций Морриконе звучит в кинокартине Серджио Леоне и Тонио Валери «Меня зовут Никто» (1973 год).

По мнению итальянского композитора, музыкальное сопровождение как бы ставит границы качества кинопродукции. Он говорил: «Невозможно спасти плохой фильм хорошей музыкой». Вот такое слияние качеств двух видов искусств – музыки и кино – и определило успех творчества Э.Морриконе: Главный ориентир его творчества – это качество. Он всегда старался открыть что-то особенное, не применяемое ранее. Эти слова итальянского композитора имеют глубокую теоретическую ценность для проблемы художественного творчества в целом, для всех видов искусств. Популярный афоризм широко распространён: «Гениальное всё просто». Однако простота – это не примитивность. Если связывать понятие «простоты» с эстетической доходчивостью, тогда нам становится понятно, почему музыкальные произведения прежних времён до сих пор сохранили популярность и привлекают современные вкусы. Такая простота наоборот направляет вкусы к более высоким эстетическим ценностям. Ведь если созданный образ красоты понятен и воспринимается только автором или небольшой группой людей, он не выйдет на дорогу развития духовного содержания и совершенствования эмоционального облика людей. Однако автор никогда не должен идти за массовостью популярности его произведения за счёт принижения эстетических качеств творчества. Гениальность творца в том и заключается, чтобы найти высокий уровень красоты и преподнести его так, чтобы он захватил как можно больше людей.

Выводы или заключение.

Подготовленная статья имеет большую значимость для отношений между Россией и Италией не только в области музыкальной культуры, но и в самом широком пространстве социума. Культурное пространство, которое стоит за итальянским композитором киномузыки Эннио Морриконе, очень широко охватывает российское общество на уровне положительных эмоций. Это не искусство для избранных, а искусство для всех. Безусловно, авторы статьи не отрицают и те участки культуры, которые имеют более локальное распространение. Такие локальные участки красоты всех видов искусств создают многоликую мозаику образов прекрасного, очаровательного, совершенного. И, в частности, из Италии идут в Россию совершенные образцы всех видов искусств: живописи, архитектуры, скульптуры, дизайна. Россия не замедляет с ответом на эту культурную коммуникацию из Италии. Это многолетняя историческая традиция взаимоотношений между странами.

В статье выделены теоретические позиции в творчестве Эннио Морриконе, которые преподносятся как ориентиры развития кино-и телемузыки, и через музыку всего киноискусства. И, конечно, как дань памяти именитому итальянскому композитору, читателям показано своеобразие его образа, которые необходимо понимать, не обязательно копировать. Главное, нужно понимать, как делать, тогда и проявится путь творчества, который будет вести к успеху. Творчество Морриконе очень обширно, и каждый, кто желает быть в этом многоликом пространстве киноискусства, телевидения, киномузыки, может найти стимул для развития своих способностей. Творческое кредо итальянского композитора приучает всегда искать новое, идти вперёд. Но главное—понять для себя, что такое качество, и в своей работе, и в трансфере этого качества на других. Понятие «качества» у Э.Морриконе не поверхностное, а глубинное. Это и объясняет то, что его музыка привлекает огромное количество людей. Каждый может найти в этом созданном им пространстве что-то своё, индивидуально его привлекающее.

Сопровождение музыкой таких видов искусств как кино и телевидение очень важно. Музыка как бы создаёт стандарты качества в кино и телевидении. Но, безусловно, это влияние взаимно. Понимать его односторонне—это ошибка. Эта теоретическая позиция была характерна для творчества Э. Морриконе.

Огромное пространство, созданное композитором, шло во времени вперёд. Сейчас, в связи с уходом его из реальной жизни у теоретиков искусства и музыкантов появляется время всё осмыслить и продолжить его опыт. Это должно быть обязательно новое. Не повторение. Особенность итальянского композитора состоит в том, что он всегда звал к открытию новых прекрасных горизонтов в мире искусства. И он будет продолжать это

делать и после ухода его из реальной жизни. Эта статья положила начало внимательному изучению творчества Эннио Морриконе.

Список литературы

1. RT на русском «Ушёл один из титанов»: каким мир запомнил Эннио Морриконе
Короткая ссылка <https://russian.rt.com/nopolitics/article/761804-enio-morrikone-smert> 6 июля 2020, 16:03 (дата обращения 8.07.2020).
2. Mejor álbum de Ennio Morricone -Grandes éxitos de Ennio Morricone
<https://youtu.be/DJsmav6p5mI> (дата обращения 10-20.07.2020).
3. «Правила жизни Эннио Морриконе» <https://esquire.ru/rules/190393-pravila-zhizni-ennio-morrikone/> (дата обращения 22.07.20).
4. Материалы на основе информации РИА Новости и открытых источников.
https://ria.ru/person_Morrikone_EHnnio/ (дата обращения 8-22 июля,2020).
5. <https://www.mk.ru/culture/2020/07/06/syn-ennio-morrikone-raskryl-pravila-ego-zhizni.html>
Сын Эннио Морриконе раскрыл правила его жизни (дата обращения 15.07.2020).
6. <https://russian.rt.com/nopolitics/news/564573-kultura-rossiya-kompozitor>-Концерты Э.
Морриконе в России в рамках европейского тура (дата обращения 16.07.2020).