

VI открытая городская научно-практическая конференция учащихся  
и педагогов учреждений дополнительного образования  
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Искусствоведение (подсекция «Музыка и театр»)

Музыка Геннадия Гладкова в кинематографе и мультипликации.  
МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара

Балясникова Елизавета,  
5 класс (11 лет),  
МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара

Руководитель:  
Афанасьева Елена Владимировна,  
ПДО МБУ ДО «ДШИ №9» г.о. Самара

Самара 2016

## План

№ п/п	Страница
1. Введение.	3
2. Основная часть.	
2.1. Биография Геннадия Гладкова.	6
2.2. Творчество.	8
2.3 Анализ результатов анкетирования.	15
3. Заключение.	16
4. Источники и литература	18

## Введение

Музыка в кино – это очень широкая тема. Она рассматривает процесс взаимодействия двух видов искусств, а именно – кино и музыки.

История киномузыки началась задолго до появления звуковых фильмов: с тапёров, кино-оркестриков и даже специальных киносюит, написанных к премьере фильма.

Новые возможности открылись перед музыкой с изобретением звукового кино, и не случайно им заинтересовались композиторы. В кино перед композиторами открывались новые пути, заманчивые и интересные.

Музыка, соединенная с кинозрительным повествованием, создает особые образы и настроения, которые приходят во взаимодействие с индивидуальным миром каждого зрителя, и вызывает разную реакцию. От хорошего саундтрека подчас зависит судьба целого фильма. Альфред Хичкок вообще считал, что для создания киношедевра одной музыки, даже без слов актеров, вполне достаточно.

Горюнова Н.Л. считает, что: «Выполняя разнохарактерные функции, музыка является важнейшим компонентом в системе художественно-выразительных средств экрана».

По определению И.Н. Воскресенской: «Если включение музыки в фильм, вызвано эмоционально-смысловой логикой, то она будет восприниматься естественно и органично».

Я считаю, что данная тема особенно актуальна в наши дни, в эпоху развития кино и телевидения, в год Российского кино. Музыка - разновидность искусства, воплощающая идейно-эмоциональное содержание в звуковых, художественных образах, она способна создать настроение, необходимое для просмотра того или иного фильма. Кто-то считает её неотъемлемой частью кино, некоторые же напротив, только «хорошей приправой». Так или иначе, без неё трудно себе представить любой фильм. Различные звуковые эффекты

широко используется режиссёрами, одна только мелодия может помочь зрителю понять автора произведения.

Одним из создателей музыки к кинофильмам и мультфильмам является композитор Геннадий Гладков. Титулы «знаменитый», «популярный», «известный» – всё это мелочь по сравнению с той искренней любовью, которую испытывают к Геннадию Игоревичу россияне. Геннадий Гладков в равной степени любимчик детей и взрослых. Музыку Гладкова, каждый российский ребёнок, старше трёх-четырёх лет хорошо знает и может исполнить как минимум одно его произведение *a cappella*.<sup>1</sup>

Вот что говорят о его творчестве известные деятели искусств.

Наталья Лагина, искусствовед:

«Обычно всех, кто видит Гладкова впервые, не покидает ощущение, что они знакомы с ним лично уже давно. Знакомы благодаря его музыке – удивительно мелодичной, изящной, часто озорной, мгновенно запоминающейся. И слушатели знают: если в новом игровом или мультипликационном фильме, новом спектакле в театре среди авторов встречается имя Геннадия Гладкова, это гарантия того, что произведение окажется интересным. Хотя каждый раз к успеху композитора ведет особый путь».

Известный режиссер и актер Ролан Быков:

«Гладков в своей музыке в неожиданных решениях, в аранжировке произведений достиг огромной выразительности. Иногда кажется, что вот-вот заговорят музыкальные инструменты, и музыка превратится в живое слово... Он ищет свой путь к простоте и ясности и приходит к глубине и поэзии...»

Его музыка знакома многим, но далеко немногие, к сожалению, помнят о нём как о композиторе. Без преувеличения можно сказать, что на музыке Геннадия Гладкова выросло уже несколько поколений.

---

<sup>1</sup> *a cappella*, («как в капелле») — пение без инструментального сопровождения

Целью работы является: изучение творчества Геннадия Гладкова в кинематографе.

Исходя из данной цели, были поставлены следующие задачи:

1. Познакомиться с биографией композитора, малоизвестными фактами из его жизни, проследить его путь в кинематограф.
2. Проанализировать музыку, написанную к мультипликационным и художественным фильмам;
3. Исследовать влияние музыки Г. Гладкова на кинематограф и мультипликацию;
4. Собрать информацию о популярности музыки Г. Гладкова у молодых людей 10-15 лет.
5. На основе полученных результатов исследования сделать выводы.

По данной теме сформулирована следующая гипотеза: творчество Г. Гладкова оказало большое влияние на успешное развитие российской мультипликации и кинематографа.

Объектом исследования является музыка Геннадия Гладкова к кинофильмам и мультфильмам. Предмет исследования – творчество композитора Г. Гладкова.

Были определены методы исследования, в которые вошли:

- теоретический анализ литературных и интернет-источников;
- анкетирование молодых людей 10-15 лет;
- анализ полученных данных.

Работа относится к теоретическим исследованиям. Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования данного исследования для знакомства детей и подростков с творчеством композитора Геннадия Гладкова.

## 2. Основная часть

### 2.1. Биография Геннадия Гладкова.

18 февраля 1935 года в Москве в семье музыкантов родился замечательный композитор Геннадий Игоревич Гладков.

Дед – аккомпанировал на саратовской гармошке Лидии Руслановой.

Отец – Игорь Иванович Гладков – аккордеонист, баянист, солист оркестра Александра Цфасмана.

Музыка с Геннадием Гладковым была не просто с детства, а буквально с рождения. По семейным воспоминаниям, в этот день новорожденного в знаменитом родильном доме имени Грауэрмана встречал почти весь состав легендарного джаз-оркестра Александра Цфасмана. Отец будущего композитора – замечательный музыкант, много лет проработал в этом оркестре как пианист и аккордеонист. Именно он познакомил сына не только с джазом, но и с классической музыкой, которую часто играл дома.

В пять лет родители усадили сына за рояль. Он начал играть гаммы и маленькие музыкальные пьесы, а затем заниматься в музыкальной школе. Но к занятиям на фортепиано будущий композитор относился без восторга, а потом и вовсе сказал родителям, что больше не хочет учиться в этой школе.

Зато дома Геннадий освоил аккордеон. Научившись подбирать на слух популярные мелодии тех лет, стал душой послевоенного московского двора. Воспоминания о своем дворовом детстве и общении с московскими хулиганами Геннадий Гладков впоследствии вложил в музыку к кинокомедии "Джентльмены удачи".

Именно на аккордеоне Геннадий Гладков начал сочинять музыку. Работая в пионерлагере, школьник иногда заменял мелодии других композиторов, которые ему приходилось играть, на свои собственные.

После школы Гладков выбрал профессию, далекую от музыки.

Он очень серьезно увлекся химией и, как ему тогда казалось, бесповоротно. Став химиком-органиком, пришел мастером на Опытный завод

НИИ имени Ворошилова, поработал некоторое время и вдруг страстно увлекся художественной самодеятельностью. Организовал при Министерстве сельского хозяйства музыкальный ансамбль из старшеклассников, руководил музыкальной жизнью в пионерских лагерях, аккомпанировал на аккордеоне. Именно в это время Гладков сделал первые композиторские шаги. Начал с симфонической пьесы и сюиты, чтобы пополнить репертуар для своего ансамбля. И вдруг понял, что истинное его призвание сочинять музыку. Пришлось все начинать сначала: поступить в музыкальное училище, а потом в Московскую консерваторию. В эти годы Гладков пробовал свои силы во всех жанрах включая и симфонию, но более всего увлекался песнями и хоровыми сюитами. Например, до сих пор очень любит такие свои ранние работы, как студенческую кантату «Сказ о Лене-реке», оркестровую сюиту «Пионерское лето», хоровую сюиту «День в походе», о которой говорит, что именно она приблизила его к той тематике и тому образно-музыкальному строю, которому он следует и теперь. Еще одна его студенческая работа - «Баллада о мужестве» (на стихи А. Говорова) – исполняется и сегодня, равно как и появившиеся тогда же Концертино для баяна, оркестровая Пассакалия и Симфония.

Тогда же совместно с его консерваторским профессором Владимиром Фере молодым композитором создана музыка к радиосказке «Волшебник изумрудного города».

## 2.2. Творчество

Случилось так, что в школе Геннадий Гладков учился вместе с Василием Ливановым, в будущем известным актером, режиссером, писателем. Именно Ливанов, став режиссером-мультипликатором, предложил Гладкову дебютировать в театре, а затем привел его и в кино.

Это было в 1957 году. В московском театральном училище имени Щукина Василий Ливанов ставил свой дипломный спектакль по сказке Юрия Олеши «Три толстяка», для которого понадобилось написать музыку. Это и было началом – очень успешным – большой работы Геннадия Гладкова в театре и в кино. Среди его лучших работ опера «Старший сын» (по пьесе А. Вампилова), балеты «Двенадцать стульев» (по роману И. Ильфа и Е. Петрова) и «Вий» (по Гоголю).

Еще будучи студентом Геннадий Гладков, написал музыку к спектаклю «Друг детства» (1961) московского театра «Современник» по пьесе Михаила Львовского. В это же время начал писать музыку для научно-популярного кино, в частности для фильма «Тайны минувшего» («Центрнаучфильм», 1962).

Одной из первых работ для кинематографа был мультфильм «Самый, самый, самый» (1966), музыку для которого он написал по просьбе своего друга, актёра Василия Ливанова. Именно он привлек Гладкова к работе над его первой мультипликационной лентой. Но всесоюзную популярность и известность Геннадию Гладкову принёс другой музыкальный мультфильм, созданный в 1969 году также совместно с Ливановым – «Бременские музыканты». Геннадий Гладков проснулся знаменитым в тот день, когда на экранах появилась музыкальная мультипликационная лента «Бременские музыканты», сразу ставшая визитной карточкой композитора.

Пластинка с музыкой из "Бременских музыкантов" разошлась фантастическим тиражом — 28 миллионов экземпляров. Люди брали себе по несколько штук. Когда Гладков спросил у одной из покупательниц, зачем ей



сразу целых пять копий пластинки, она ответила: "Дети все время слушают, пластинки запиливаются, и мы меняем их на свеженькие".



Картину сначала не хотели выпускать на экраны – в ней увидели подражание Элвису Пресли и Битлз. Помогло вмешательство композитора Тихона Хренникова. Вскоре появилась и вторая часть «Бременских музыкантов». В этом мультфильме Гладков участвовал не только в качестве композитора, но и как исполнитель — ему досталась роль короля. Исполнение Гладкова понравилось всем, включая Муслима Магомаева, который спел основные партии.

Более всего в такой обширной области, как музыка для театра и кино, Геннадия Гладкова привлекает работа над мультфильмами.

– Удивительная область творчества – мультипликация! – говорит Гладков. – Здесь важна и общая драматургия, и отдельные музыкальные характеристики; здесь и песня, и пародия; традиционные музыкальные средства сочетаются с элементами необычных тембров. И все это должно уложиться в рамках очень концентрированного музыкального действия, длящегося подчас всего несколько минут.

Если собрать на костюмированный бал героев музыки Гладкова, пришедших из классической и современной литературы, получится грандиозный праздник.

Вот маленький Львенок из мультфильма «Самый, самый, самый» - ему предстоит понять, что на свете кроме него существуют еще и другие звери, и живые существа. Трудлюбивая пчелка «Жу-Жу-Жу», как и этот Львенок, тоже пришла из мультфильма. А следом за ней еще один Львенок, любознательный и добрый, подружившийся со старой мудрой Черепахой.

Вот герои сказки Астрид Линдгрен – Малыш и Карлсон.

Девочка из другой сказки протянула больному мальчику, который не мог ходить, последний лепесток своего цветика-семицветика, и мальчик сразу стал таким же веселым и озорным как все его сверстники. К ним присоединились танцовщица Суок и недавний воспитанник Трех Толстяков наследник Тутти-герои кукольного мультфильма «Разлученные».

И это далеко не все персонажи из мультипликационных фильмов с музыкой Геннадия Гладкова.

В конце 1960-х Гладков начинает сотрудничать с Марком Захаровым, в то время – режиссером Московского театра сатиры. Так на сцене театра появляются спектакли с музыкой Гладкова: «Проснись и пой» (1970), «Темп-1929» (1971), «Чудак-человек» (1973). В дальнейшем к ним прибавились музыкальные спектакли, поставленные на сцене Ленинградского драматического театра имени Ленсовета - «Укрощение строптивой» (1970), «Люди и страсти» (1974), «Дульсинея Тобосская» (1973), «Трубадур и его друзья» (1975), «Ковалева из провинции» (1973).

Затем последовали спектакли Московского театра имени Ленинского комсомола, поставленные Марком Захаровым, - «Автоград-XXI» (1973), «Тиль» (1974).

Геннадий Гладков не любит писать на бытовые темы. Ему по душе аллегорические и фантастические жанры: сказки, притчи, мифы, легенды...

Всего Геннадий Гладков написал музыку более чем к ста кинофильмам и почти ко всем работам режиссера Марка Захарова на киноэкране. Их первая совместная работа — лента "Стоянка поезда на две минуты" (1972), где в качестве "закадровой" певицы выступила тогда еще совершенно неизвестная Алла Пугачева. Этот фильм сегодня почти забыт, но зато следующие пять — "Двенадцать стульев" (1976), "Обыкновенное чудо" (1978), "Дом, который построил Свифт" (1982), "Формула любви" (1984) и "Убить дракона" (1988) — стали шедеврами отечественного киноискусства и по сей день не сходят с экранов. Очень популярными стали и фильмы, созданные Гладковым вместе с режиссером Яном Фридом: "Собака на сене" (1977), "Благочестивая Марта" (1980), "Дон Сезар де Безан" (1987) и "Тартюф" (1992).

В фильмах "Двенадцать стульев" и "Обыкновенное чудо" среди многих других прекрасных актеров и певцов (Леонид Серебренников, Лариса Долина, Анатолий Папанов, Николай Караченцов) несколько номеров исполнил Андрей Миронов. Песни Остапа Бендера ("Белеет мой парус") и Министра-администратора ("А бабочка крылышками...") настолько полюбили слушателей, что, несмотря на их явную принадлежность к образам персонажей, Андрей Миронов начал постоянно исполнять их в концертах.

Самыми дорогими своему сердцу работами Геннадий Гладков называет первую серию "Бременских музыкантов", "Собаку на сене" и "Обыкновенное чудо".

Прекрасный фильм-сказку "Обыкновенное чудо" по пьесе Евгения Шварца сложно представить без сопровождающих его песен. Каждый из героев фильма появляется на экране под свою музыкальную тему, сочиненную Геннадием Гладковым. Музыка стала одним из героев картины и писалась «в дуэте» с Марком Анатольевичем. Режиссер приходил к Геннадию Игоревичу домой, тот с утра готовил часть партитуры, и вместе они что-то поправляли, а иногда композитору приходилось нервно импровизировать. Словом, соавторы изводили друг друга. Творческий процесс шел мучительно. Гладков даже

прятался от Захарова, притворялся больным, чтобы с ним не встречаться. Но режиссер был настырен. После таких встреч Захаров покидал выдохшегося Гладкова, унося с собой хотя бы несколько минут новой музыки. Марк Анатольевич так решил: все будем снимать под музыкальное сопровождение, во время съемки постоянно должна звучать фонограмма. Он был уверен, что это дисциплинирует актеров — создает настроение: легкие мотивы подлеца министра-администратора в исполнении Миронова, романтические песни героини Васильевой, трагические, с надрывом песни волшебника.

«После дождичка, в четверг» - одна из лучших детских сказок советского кинематографа. Таким хорошим этот фильм делает замечательный набор актеров (Табаков, Фарада, Пельтцер) и, конечно, потрясающая музыка.

Работая над музыкой к фильму Аллы Суриковой "Человек с бульвара Капуцинов" Геннадий Гладков создал музыку, а, значит, и атмосферу, чудесному фильму о волшебной силе кино. За год проката фильм посмотрели 60 миллионов зрителей.

Гладков – натура артистическая, актерский талант в нем мог бы поспорить с музыкальным. Может быть, поэтому ему так удаются музыкальные характеристики разных героев, поэтому он временами рискует петь в своих фильмах, - он исполнил партию Глупого короля в ленте «По следам Бременских музыкантов», Лешего в «Истории про Машу и Витю», а также участвовал в «Дульсинее Тобосской» и «Формуле любви».

По природе своего творческого дарования Гладков – первооткрыватель. Именно ему во многом мы обязаны утверждению на советской сцене мюзикла. Первый детский театральный мюзикл по пьесе Агнии Барто «В порядке обмана» - его. Во «взрослом» театре важнейшими вехами стали такие спектакли на музыку Гладкова, как «Темп-29» в Московском театре сатиры и «Укрощение строптивой» в Ленинградском театре имени Ленсовета.

Песня – важнейший элемент мюзикла, как и любого другого музыкального кинотеатрального действия. Однако Гладков вовсе не считает, что

без песни не может быть мюзикла. «Сейчас я больше стремлюсь к фильмам и театральным спектаклям, где нет песен – говорит композитор. – Песня, на мой взгляд, должна появляться только там, где она органически необходима. Только там... Не разделяю стремления некоторых моих коллег обязательно “снабдить” любой фильм или спектакль песней. Лично мне ближе построение мюзикла по принципу симфонического развития, с помощью системы лейтмотивов». Именно так, как мы знаем, и происходит в приключенческих фильмах «Пропажа свидетеля» или «Бесстрашный атаман».

И все-таки у Гладкова много песен; без них он, наверное, и не был бы тем Гладковым, которого любят все. Поют, к примеру, не только Львенок, Черепаха и герои «Голубого щенка». От начала до конца поется музыкальный мультфильм «Поезд памяти» (на стихи великого чилийского поэта Пабло Неруды). Неугомонный Заяц поет песню про Снегурочку в одной из серий «Ну, погоди!» (это единственный специально написанный для этой серии музыкальный номер). Есть славная песенка в мультфильме, созданном по рисункам советских и немецких ребят «Край, в котором ты живешь». Поет песни Гладкова в телесериале «Люди и манекены» Аркадий Райкин.

Многие произведения Гладкова искрятся юмором, весельем; композитор часто использует в музыке и гротеск. Но свое творческое «я» Гладков видит в другом.

- Я, пожалуй, более всего лирик, подчас даже грустный, склонный к меланхолии, - говорит он. – Поэтому мне особенно дороги песни, как «Из пункта А, из пункта Б вышли навстречу два пешехода» из фильма «Точка, точка, запятая», «Давайте негромко, давайте вполголоса...» из «Обыкновенного чуда», ряд номеров из «Старшего сына», из спектакля «Дороже жемчуга и злата» и мультфильма «Поезда памяти»...

Эстетическое кредо Гладкова – красота, лаконизм и сдержанность. Мелодии, бесспорно, главенствуют в его музыке. Юмор и любовь – вот две главные краски его художественной палитры. Но социальная острота, ирония,

сатира присутствуют порой даже в невинных детских произведениях, как, например, в мюзиклах «Иван и Алена против Дракона» («Шиворот-навыворот»), «Хоттабыч», «Голубой щенок», «Маша и Витя против диких гитар».

И спектакль, и фильм, и просто песня, как известно, рождаются в определённом контакте с литературой, драматургией, с соавторами-единомышленниками. Кто они в творчестве Гладкова? На этот вопрос сам композитор отвечает так: «Писатели Ганс Христиан Андерсен, Евгений Шварц, Илья Ильф и Евгений Петров, Лазарь Лагин, Юрий Олеша».

Плодотворно Геннадий Гладков сотрудничает с поэтами Юрием Энтиным, Юлием Кимом, Дмитрием Сухаревым.

Г.И. Гладков — народный артист Российской Федерации (2002), заслуженный деятель искусств РСФСР (1988), лауреат премии Москвы. Обладатель двух призов академии «Ника» за лучшую музыку — к фильму «Убить дракона» (1987) и мюзиклу «На бойком месте» (1999). Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), член Академии «Ника» (2001). Член Союза кинематографистов России и Союза композиторов России.

### 2.3 Анализ результатов анкетирования.

Одним из методов исследования являлось анкетирование среди молодых людей 10 – 15 лет в количестве 30 человек. Поскольку опрос проводился среди детей, то цель анкетирования заключалась в том, чтобы узнать: музыку из каких мультфильмов участники опроса считают наиболее популярной и знакомы ли они с творчеством Геннадия Гладкова?

Было задано 4 вопроса:

1. Нужна ли музыка в художественных и мультипликационных фильмах?
2. Будет ли интересен мультфильм без музыки?
3. Музыка из каких мультфильмов вам нравится?
4. В каких художественных и мультипликационных фильмах звучит музыка Геннадия Гладкова?

На первый вопрос анкеты «да» ответило 100% чел., на вопрос «Будет ли мультфильм интересен без музыки?» 85 % ответили – «нет», 15 % - затруднились ответить. Среди ответов на третий вопрос встречались следующие: «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «38 попугаев». На четвёртый вопрос опрашиваемые затруднились ответить.

На основе результатов анкетирования был сделан вывод: музыка Г. Гладкова популярна у участников опроса, но они зачастую не знают, что автором этой музыки является данный композитор.

## Заключение

Музыка играет одну из главных ролей в кино. Это неотъемлемая его часть, без которой картина будет незавершенной и неполной. Характер музыки в фильме определяются замыслом кинопроизведения и непосредственно зависят от него. Музыка выполняет в фильме важнейшие функции: сообщает картине в целом и отдельным эпизодам необходимую эмоциональную окраску, выявляет главные мысли и основную идею произведения, дает авторское отношение к изображаемому. Музыка в самом начале фильма, может подсказать зрителю жанр произведения.

Музыка должна не заменять собой что-то, а служить дополнением к действию и давать доступ к невидимой внутренней жизни персонажей, к их внутреннему состоянию. Хорошая музыка может вызвать у зрителя эмоциональное состояние, нужное для восприятия, происходящего на экране. Из обычного изображения пейзажа музыка способна «сотворить», как комедию, так и трагедию. «Всё течёт, всё изменяется», а роль музыки в кинематографе по-прежнему на первых позициях.

Музыка Гладкова абсолютно индивидуальна, ее узнаешь с первой ноты и никогда не спутаешь ни с чьей другой. И никогда – никаких «перепевов» самого себя, эксплуатации однажды удачно найденного. Всегда – увлеченный, мальчишески-озорной поиск. В каждой из своих работ композитор нашел особый музыкальный ключ, создал яркие запоминающиеся, с большим внутренним смыслом мелодии. Да, все эти мелодии разные, но вместе с тем в них ясно ощущается стиль композитора, его манера.

Формула успеха творчества Г. Гладкова – потрясающий талант и работоспособность композитора. Благодаря этим качествам композитора, мы получили то уникальное наследие киномузыки, которая стала играть роль визитной карточки жанра или даже целой национальной кинотрадиции. И важно не только то, в каком стиле написана музыка, звучит она или нет; как



жест иногда говорит больше, чем слова, так и музыка способна сказать больше, чем картинка и диалоги героев.

На основе проведённого исследования можно сделать вывод о том, что музыка творчество Геннадия Гладкова – это огромный вклад в успешное развитие российского кинематографа и мультипликации.

## Источники и литература

1. Базен А. Что такое кино? М., 2000.
2. Гладков Г. И. «Моя судьба все же была predetermined...» - М., ИД «Композитор», 2006. ISBN 5- 85285-843-9
3. Голядкин Н.А. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения. М., 2007.
4. Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве. М., 2010.
5. Егоров В.В. Телевидение: теория и практика. М., 1993.
6. Егоров В.В. Терминологический словарь. Телевидение: основные понятия и комментарии. М., 1995.
7. Семенов А. «Геннадий Гладков: Книга о веселом композиторе.» – М., Музыка, 2009. ISBN 978-5-7140-1158-0
8. Интернет источники:  
<http://www.zvuki.ru/R/P/21716/>  
<http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/95460/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0>