

Музыкальная классика в мультипликации

классические музыкальные
произведения для детей

Мультипликация – это вид искусства, в основе которого лежит оживленный кинематографическим способом рисунок.

Мультфильмы бывают разными по жанру, но прежде всего, это конечно сказка. В нашей презентации, мы посмотрим, мультфильмы, где **МУЗЫКА** является едва ли ни самым главным героем. Она помогает передать красоту природы, создает нужное настроение, раскрывает характер персонажей. Характер и ритм музыки определяет все поведение рисованных фигурок или кукол.

Именно музыка способна максимально раскрыть творческий потенциал художественного образа. Музыкальная звукорежиссура является одной из самых современных творческих специальностей. Эта профессия находится на стыке музыки и техники. Поэтому она требует от специалиста не только безупречного вкуса, тонкого слуха, творческого мышления, знания истории и теории музыки и особенностей самых разных музыкальных стилей и жанров, но все начинается с **КЛАССИКИ**, и ее надо знать.

«Фантазия» студии Disney — один из первых больших анимационных проектов по классической музыке, экспериментальный (в частности, работы со стереозвуком) и до сих пор невероятно важный.

Фильм строится как соединение концерта Филадельфийского оркестра (Леопольда Стоковского) и **девяти анимационных эпизодов** (у каждого — свой режиссер) на музыку, которую исполняет оркестр.

- эпизод на **музыку Баха** — абстрактная анимация в духе Оскара Фишингера;
- «Пастораль» **по Бетховену** с картинками из жизни умильных героев греко-римской мифологии;
- «Танец часов» **из оперы «Джоконда» Понкьелли** — пародийный балет с участием крокодилов, бегемотов и других животных, прообразами которых были известные танцоры;
- **«Ave Maria» Шуберта** — аллегория победы света и добра над тьмой;
- Один из самых знаменитых эпизодов — **«Ученик чародея» Гете по симфонической поэме Поля Дюка**, где незадачливым магом оказывается сам Микки-Маус.

Ultimate Store
© UltimateProductions

«Сказка о глупом мышонке»

Эта история написана почти 100 лет назад

Самуил Маршак
Поэт, драматург

Детские стихи Маршака проникнуты мягким юмором, любовью и сочувствием к своим читателям, а потому с лёгкостью завоёвывают их сердца.

Сказка написана в **1923 году** и актуальна по сей день. Это история об истинных человеческих

Летом 1923 года старший сын писателя был болен и срочно нуждался в санаторном лечении. Писателю и его родным удалось договориться о лечении для шестилетнего мальчика в Евпатории, однако для поездки нужна была солидная сумма денег, которой у семейства Маршака не было. Чтобы достать денег, автор взялся написать детскую сказку в стихах и сумел сделать это всего **за одну ночь**. Так родилась «Сказка о глупом мышонке». Маршак благодаря сказке фактически спас жизнь своему сыну, а нам досталось великое наследие автора, которое является не только примером невероятной мелодичности русского языка, но и учит детей азам поведения со старшими.

1940 год выхода мультфильма с музыкой гениального композитора. Его почерк узнаваем сразу, даже в музыке к мультику. Остроумно, образно, изобретательно.

Дмитрий Шостакович
Композитор

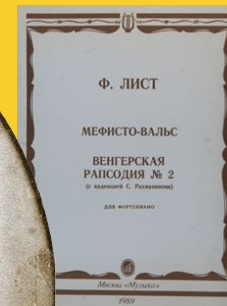
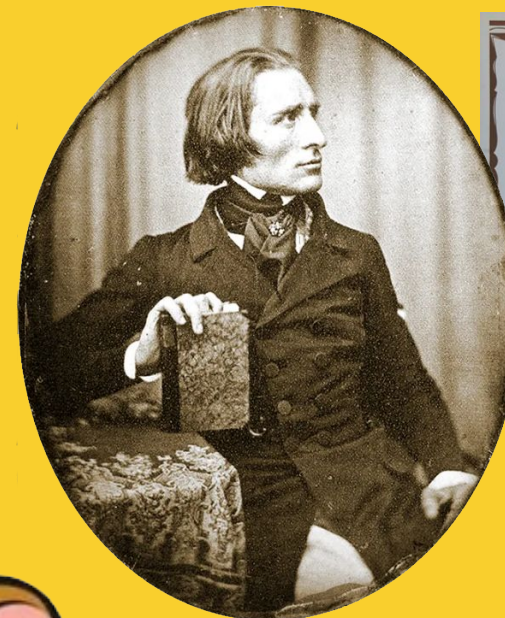

«Кошачий концерт» («The Cat Concerto») из сериала «Том и Джерри»

Фильм студии Metro-Goldwyn-Mayer, получивший Оскара за лучшую короткометражку, — классический музыкальный каскад шуток вокруг концертирующего кота и мешающего ему мышонка. Под знаменитую мелодию Ференца Листа «Венгерская рапсодия».

1947 году «Оскар»

1847 год

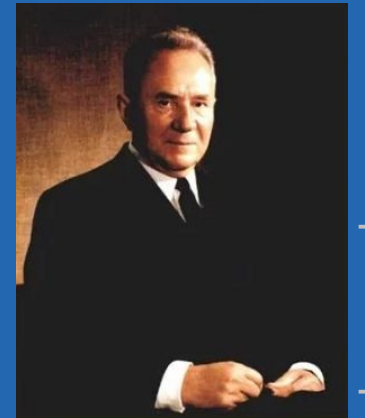

«Балерина на корабле» 1969 год

На круизный парусный лайнер в числе прочих пассажиров попадает балерина. Во время рейса она репетирует на палубе, любясь красотой моря, вовлекая остальных пассажиров. Эта музыкальная фантазия в которой нет ни единого слова, а музыкальные темы соответствуют пластике героев (квадратных косолапых матросов и тоненькой балерины с летящими движениями). В сущности режиссер, здесь не рассказывал историю, а скорее рисовал музыку — вернее, показывал музыку через очень условный сюжет.

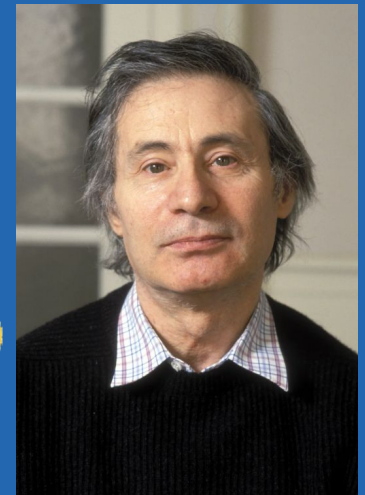

Лев Атаманов

Мультипликатор
режиссер

Альфред Шнитке

Композитор

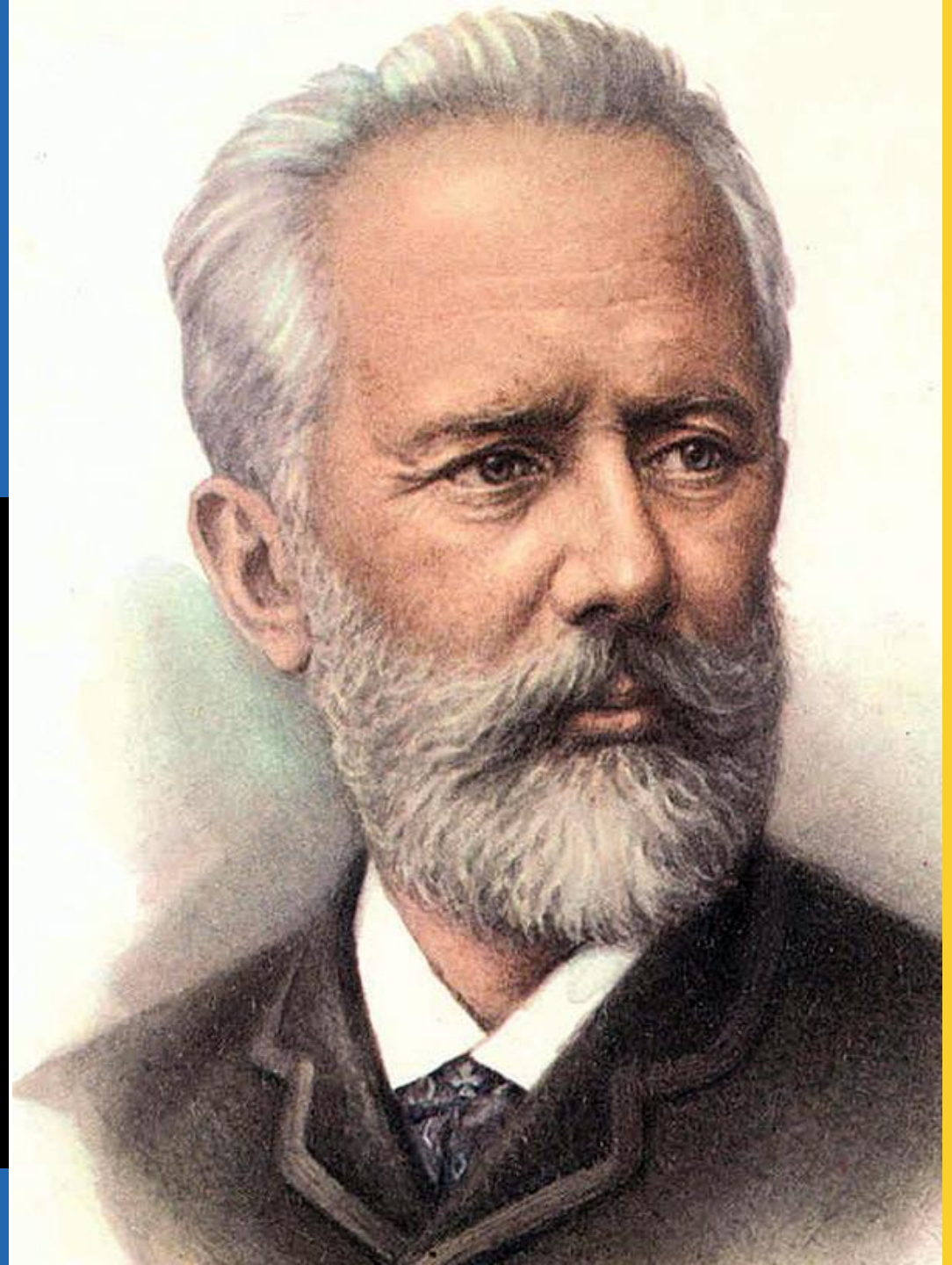
«Щелкунчик» (1973 год)

Режиссер Борис Степанцев. СССР, 1973

Сюжет экранизации сказки Гофмана (1776-1822) плюс либретто балета (1840-1893) Петра Ильича Чайковского и как результат зрительская любовь на годы. Классическая музыка ненавязчива и полностью привязана к сюжету, вечная и бессмертная. Это настоящий **рождественский подарок для детей** и взрослых вот уже на многие годы.

"Вальс Цветов" П.И. Чайковского

«Снегурочка» 1952

Режиссер. Иван Иванов-Вано

патриарх отечественной анимации,
особенно прославившимся постановками сказок в русском стиле

Полнометражный мультфильм по опере Римского-Корсакова в обработке Льва Шварца. В данной мультипликационной версии 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 ротоскопинг), которая подразумевает, что рисунок делается по съемке живых актеров, для экранизации специально снимали игру актеров Большого театра, певцы и хоры которого озвучивали мультфильм.

Ария Снегурочки (С подружками по ягоду ходить)

Эпизод «Прощай, Масленица!»

Амадей Моцарт

«Турецкий марш»

На рубеже 1980–90-х годов был создан интересный большой проект «Польская анимация классической музыки» — всего 24 трех-пятиминутных мультфильма. Проект состоит из коротких популярных пьес, снятых известными режиссерами. Один из интересных эпизодов — это иллюстрация к бодрому «Турецкому маршу», под музыку А. Моцарта, сделанная Витольдом Гершем ярчайшей графикой на черном фоне.

The end

