

Исаак Дунаевский: веселый ветер отечественной музыки

Аннотация. В статье представлен анализ творческого наследия композитора Исаака Дунаевского в контексте наиболее известных его работ — песен и музыки к художественным фильмам. Автор многочисленных кинохитов, ставших общемировым наследием, он создавал сочинения в особой индивидуальной стилистике и раскрыл уникальный художественный мир вокальной миниатюры.

Ключевые слова: композитор И. Дунаевский, творческое наследие, музыка для дошкольников.

В минувшем году музыкальный мир отметил 125-летие Исаака Осиповича Дунаевского (30.01.1900 — 25.07.1955) — советского композитора и дирижера, народного артиста РСФСР (1950), лауреата двух Сталинских премий (1941, 1951), автора 12 оперетт* и 4 балетов**, а также музыки к 28 фильмам, среди которых значатся такие шедевры отечественного кинематографа, как «Веселые ребята», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга-Волга», «Светлый путь» и «Кубанские казаки». Композитор стал одним из основоположников жанров советской оперетты и музыкаль-

ной кинокомедии, в которых сделал музыку одним из главных компонентов драматургии.

Ранние годы

Будущий композитор родился в городе Лохвице Полтавской губернии Российской империи в еврейской семье. Его отец, Цаля Симонович Дунаевский, работал кассиром в банке, мать, Розалия Исааковна Дунаевская (урожденная Бронштейн), вела домашнее хозяйство. Семья была музыкальной: дедушка был певчим в синагоге, мать любила петь, аккомпанируя на фортепиано. Ребенок с детства проявлял незаурядные музыкальные способности: в пять лет подбирал на фортепиано по слуху мелодии маршей и вальсов, импровизировал на домашних вечерах, а с восьми лет стал учиться игре на скрипке. Одним из главных его увлечений были выступления гастролировавших оперных и драматических трупп. Интересным представляется и тот факт, что трое братьев Исаака также связали свою жизнь с музыкой: Михаил (1904–?) и Семен Дунаевские (1906–1986) стали дирижерами, а Зиновий (1908–1981) — композитором.

Нестерова О.С.,
заслуженная артистка РФ,
доцент, преподаватель
ГБУДО
«Московская
городская объединенная
детская школа искусств
«Кусково»»,
СП «Детская школа искусств
им. Н.А. Римского-Корсакова»,
Москва

Чистяков Р.В.,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры эстетического
воспитания детей дошкольного
возраста, факультет
дошкольной педагогики и
психологии ФГБОУ ВО
«Московский педагогический
государственный университет»,
Москва

* «И нашим и вашим» (1924, поставлена в 1927), «Женихи» (1926, поставлена в 1927), «Соломенная шляпка» (1927; 2-я ред. 1938), «Ножи» (1928), «Карьера премьера» (1929), «Полярные страсти» (1929), «Милльон терзаний» (1932), «Золотая долина» (1938; 2-я ред. 1955), «Дороги к счастью» (1941), «Вольный ветер» (1947), «Сын клоуна» (первоначальное название — «Летающий клоун», 1960), «Белая акация» (инструментовка Г. Черного, вставной балетный номер «Пальмушка» и песенка Ларисы в 3-м акте написаны композитором К.В. Молчановым по темам Дунаевского; 1955).

** «Отдых фавна» (1924), детский балет «Мурзилка» (1924), «Город» (1924), «Балетная сюита» (1929).

*И. Дунаевский в 1914 г.
(источник — звуковой журнал «Кругозор»,
1981, №8 (209))*

В 1910 г. семья Дунаевского переехала в Харьков. Там Исаак поступил в музыкальное училище, где осваивал скрипичное мастерство. Он продолжил обучение в Харьковской консерватории. Уже студентом стал много сочинять. Окончив консерваторию в 1919 г., Исаак Осипович устроился на работу в Харьковский драматический театр скрипачом-концертмейстером в оркестре, затем стал дирижером, а позднее — заведующим музыкальной частью театра. Там же он дебютировал как театральный композитор, сочиняя музыку ко всем новым спектаклям. Деятельность Дунаевского была обширной: он читал лекции о музыке и руководил армейской самодеятельностью, организовывал музыкальные студии и кружки при воинских клубах, заведовал музыкальным отделом губернского отдела народного образования и сотрудничал с газетами.

Пятью годами позже по приглашению знаменитого актера Владимира Хенкина композитор переехал в Москву, где в 1924 г. стал музыкаль-

ным руководителем театра «Эрмитаж». С 1926 г. он возглавил музыкальную часть Театра сатиры, а также Московского театра оперетты: там в 1927 г. с успехом состоялась постановка одной из первых его оперетт под названием «Женихи».

В 1929–1935 гг. Исаак Осипович был музыкальным руководителем и главным дирижером Ленинградского мюзик-холла. Яркий спектакль с его музыкой — пародийное сатирическое обозрение «Одиссей» — был запрещен после нескольких представлений. В поисках стиля «советского джаза» Дунаевский искал опору в фольклорных источниках и создал программу «Джаз на повороте», состоявшую из рапсодий-фантазий на темы народных песен.

В эти же годы начал сотрудничать с Леонидом Утесовым. В 1933 г. вместе с авторами Владимиром Массом и Николаем Эрдманом специально для бенефиса Л. Утесова композитор выпустил юмористическое джаз-обозрение «Музыкальный магазин», основой которого стали джазовые интерпретации мелодий Д. Верди, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского и других знаменитых классических авторов. В новой оригинальной редакции И. Дунаевского в Ленинградском мюзик-холле с успехом шла оперетта Ф. Эрве «Мадемуазель Нитуш» под названием «Небесные ласточки».

Д. Шостакович, Л. Утесов и И. Дунаевский в дни постановки в ленинградском Мюзик-холле, 1931 г.

Киномузыка

Настоящая слава в кинематографе и всенародная любовь пришла к композитору в 1934 г. после выхода музыкальной комедии «Веселые ребята». Совместная творческая работа режиссера Г. Александрова, композитора И. Дунаевского, поэта В. Лебедева-Кумача, актрисы Л. Орловой, актера Л. Утесова принесла им широкую известность.

Вместе с актрисой Любовью Орловой они создали еще несколько замечательных кинолент: «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна». Эти легкие, добрые фильмы и сегодня собирают у экранов новые поколения телезрителей, а песни на музыку Исаака Дунаевского до сих пор знает и поет вся страна — например, «Марш веселых ребят» из кинофильма «Веселые ребята»:

Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовет, и ведет.
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.

Или из той же картины, но более лирическая «Как много девушек хороших» в исполнении Леонида Утесова:

Сердце, тебе не хочется покоя.
Сердце, как хорошо на свете жить!
Сердце, как хорошо, что ты такое.
Спасибо, сердце, что ты умеешь
так любить!

Любовь Орлова признавалась, что песни Дунаевского прошли вместе с ней через всю жизнь. На своей фотографии, которую актриса подарила композитору, она перефразировала его известную песню, и получилось: «И тот, кто с Дуней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет!»

С 1934 по 1940 г. он сочинил музыку к шестнадцати кинофильмам. Также Исаак Осипович нередко участвовал в озвучании, играл на рояле и пел. Симфонический дар Дунаевского высоко ценил композитор Дмитрий Шостакович, а об оркестровом вступлении к кинофильму «Дети капитана Гранта» (1936) писал следующее: «Эта увертюра — симфоническое произведение большого накала и темперамента...» [1, с. 87]. Автор и сам считал это сочинение одним из лучших своих творений.

И. Дунаевский и Л. Орлова. 1937 г.

Также стоит отметить, что 1930-е гг. были периодом расцвета физкультурного движения в нашей стране. Большинство детей увлекались футболом, и у многих была любимая команда. Когда на экранах в 1936 г. появился новый фильм «Вратарь», у кинотеатров собирались многочисленные зрители, желающие посмотреть эту картину. Основой ее успеха во многом стала музыка И. Дунаевского и песни на стихи В. Лебедева-Кумача. Стержнем фильма был стремительный «Спортивный марш», удалое шествие-переключка, слова к которому были удачно найдены поэтом:

Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода,
Закаляйся, как сталь!

К спортивной тематике также относятся популярные фильмы «Стадион» (1949) и «Запасной игрок» (1954). Всего в творческой биографии мастера числится 28 кинолент*!

* «Первый взвод» (1933), «Дважды рожденный» (1934), «Веселые ребята» (1934), «Золотые огни» (1934), «Три товарища» (1935), «Путь корабля» (1935), «Дочь Родины» (1936), «Вратарь» (1936), «Цирк» (1936), «Девушка спешит на свидание» (1936), «Дети капитана Гранта» (1936), «Искатели счастья» (1936), «Попутный ветер» (совместно с В.М. Богдановым-Березовским, 1936), «Концерт Бетховена» (1937), «Богатая невеста» (1937), «Волга-Волга» (1938), «Светлый путь» (1940), «Моя любовь» (1940), «Новый дом» (1946), «Весна» (1947), «Кубанские казаки» (1949), «Стадион» (1949), «Машенькин концерт» (1949), «Мы за мир» (1951), «Крылатая защита» (1953), «Запасной игрок» (1954), «Веселые звезды» (1954), «Испытание верности» (1954).

Военные годы

С 1943 г. И. Дунаевский работал в Москве. В годы Великой Отечественной войны был художественным руководителем ансамбля песни и пляски Центрального дома культуры железнодорожников, неоднократно выступал перед бойцами в воинских частях и госпиталях, перед рабочими на оборонных заводах. Композиторская деятельность при этом велась со значительно меньшим размахом. Из наиболее известных сочинений данного периода выделяются песня «Моя Москва» (1942) на стихи С. Аграняна и М. Лисянского (с 1995 года ставшая официальным гимном Москвы), «Песня о Родине» (также известная как «За Родину — вперед!») на стихи В. Лебедева-Кумача (1941) и песня-кантата «Ленинград, мы с тобой!» [2].

Музыка для детей и о детях

Исаак Дунаевский считал себя композитором, посвятившим творчество молодежи, пионерам и школьникам. Он с радостью посещал пионерские лагеря и школы, часто выступал в печати, активно привлекал детские хоры к участию в авторских концертах. В 1937 г. композитор основал и возглавил Ансамбль песни и пляски Ленинградского дворца пионеров (сейчас он официально именуется «Ансамбль песни и танца им. И.О. Дунаевского Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных»).

В него входили большой хор, симфонический оркестр, группы танцоров и чтецов. Этот коллектив не только готовил концертные номера и выступал с ними, он выезжал на встречи со школьниками городов и сел Ленинградской области, где композитор и юные артисты помогали другим детским коллективам. Исаак Осипович заботился о музыкальном воспитании юного поколения, видя в этом залог дальнейшего роста культуры всего народа. Также он вел большую переписку с начинающими музыкантами и поэтами. Это придавало ему сил в напряженном труде. «Молодежь — самые мои любимые корреспонденты», — писал И. Дунаевский [1, с. 35].

Песням композитора о юности свойственны задор и светлая мечтательность. В них неизменно ощущается душевная чистота и чуткость автора, который хорошо знал психологию подрастающего поколения. Среди его произведений, адресованных детской аудитории, песни «До чего же хорошо кругом», «Скворцы прилетели», «Летите, голуби!», «Марш юннатов», «Песенка о капитане», «Веселый ветер», а «Школьный вальс» на слова М. Матусовского стал своего рода школьным гимном — без него не обходится ни один выпускной бал или вечер, посвященный учителям.

«Песенка о веселом ветре», сочиненная И. Дунаевским на слова В. Лебедева-Кумача, стала

И. Дунаевский с танцевальной группой пионерского ансамбля в саду Дворца пионеров. 1940 г.

одной из любимых песен «Артека» — первого всесоюзного пионерского лагеря. Один из крупнейших советских композиторов Д. Кабалевский, многие годы занимавшийся музыкальным образованием молодежи, вспоминал, как помогал в «Артеке» ребятам разучивать песню к празднику десятилетия лагеря. Всего два или три раза композитор сыграл ее детям, а на следующий день песню пел весь «Артек». Этот факт говорит о том, что музыка Дунаевского имела глубокое содержание и при этом была понятна и доступна детям, а потому легко воспринималась ими.

Появление кинокартины «Дети капитана Гранта» именно в то время также неслучайно. Авторы фильма стремились показать, что даже подросток, если он одержим большой благородной идеей и способен проявить смелость, может пройти через все лишения и одержать победу. Образ юного капитана — решительного, не избегающего трудностей, получил дальнейшее развитие в других песнях композитора, в том числе о пионере Вите Черевичкине, совершившем подвиг во время Великой Отечественной войны.

История одной колыбельной

Особую известность получила колыбельная «Сон приходит на порог», написанная И. Дунаевским. История ее создания такова. Сначала поэт В. Лебедев-Кумач написал трогательные стихи, а композитор придумал мелодию, под звуки которой на разных языках укачивали малыша Джимми в киноленте Г. Александрова «Цирк» (1936). Важный момент — использование музыкальных интонаций различных народов. Для фильма «Цирк» Дунаевский в итоге сочинил две колыбельные песни: одну в африканском стиле («Спи, мой мальчик»), другую в русском («Сон приходит на порог»). «Сон приходит на порог» звучит в кульминационный момент фильма — ее поют зрители цирка, укачивая маленького темнокожего мальчика. Люди разных национальностей — русский, украинец, грузин, еврей, африканец — передают ребенка из рук в руки, и вместе с ними из уст в уста переходит мелодия песни, каждый раз принимая новый национальный облик. Многоцветность звуковой палитры представлена в первую очередь красочным аккомпанементом. В нем

можно услышать имитацию звучания малороссийской дудки, скрипичные пассажи и блюзовые интонации.

Поздний период

Карьера композитора в последние годы была весьма успешна: он занимал посты председателя секции массовых жанров Союза композиторов, заместителя председателя Музыкальной секции ВОКСа и Музыкальной секции Дома кино, был членом художественного совета Радиокomiteта СССР, членом правления Союза композиторов, редакционного совета коллегии журнала «Советская музыка» и музыкального издательства.

При этом И. Дунаевский часто сталкивался с характерными для сталинской эпохи ограничениями: партитуры его произведений порой не издавались из-за пренебрежительных бюрократических установок по отношению к «легкой музыке», а в ходе борьбы с космополитизмом были забракованы многие его произведения на еврейские темы. Однако позднее данные сочинения получили широкое признание, а личность самого композитора, как и его стиль, стали не только узнаваемыми и сохранили популярность, но и повлияли на развитие отечественной культуры в самых разных направлениях музыкального искусства.

Стилистические константы

Стиль И. Дунаевского характеризуется широким диапазоном жанров. Композитор писал музыку к фильмам, спектаклям, опереттам, балетам и концертным программам. Его песни были разнообразны по тематике и настроению: от лирических баллад до веселых танцевальных мелодий.

Одним из коронных приемов композитора стало использование джазовых мотивов. Дунаевский один из первых начал применять джазовые ритмы и характерную инструментовку. Это придавало его произведениям свежесть и современность. При этом довольно широко распространилось применение множества интонационных источников. Композитор использовал песни разных народов, а также современные западные жанры. Для его музыки стали традиционными «декоративные» элементы в сопровождении. В песнях часто применялись мелодии

И. Дунаевский за работой (ruspekh.ru)

чески яркие вступления, интерлюдии между куплетами и даже отдельными музыкальными фразами.

Также ему была свойственна необычайная требовательность к стихотворным текстам. Дунаевский умел найти общее языковое и музыкальное решение, которое соответствовало бы духу стихов и идее песни. Композитор создал неповторимый музыкальный стиль — жизнерадостный и бодрый, оказавший значительное воздействие на развитие советской песни и легкой музыки.

Музыка для дошкольников

Музыкальное наследие И. Дунаевского активно используется в ДОУ для формирования основ музыкальной культуры на занятиях и в культурно-досуговой деятельности. Его произведения отличаются яркой мелодичностью и доступным для восприятия ритмом. Творчество Дунаевского включается в различные виды музыкальной деятельности.

Слушание музыки. Дети знакомятся с инструментальными фрагментами и песнями, развивая способность чувствовать настроение и характер музыки. Например, «Колыбельная» (из к/ф «Цирк») используется для слушания музыки, знакомства с жанром колыбельной и создания спокойной атмосферы. Фрагменты му-

зыки к фильму «Дети капитана Гранта» (например, «Увертюра») используются для слушания и драматизации.

Пение: «Марш юннатов» — песня о любви к природе и труду, доступная для разучивания в старших группах.

Музыкально-ритмические движения: многие произведения, например «Полька», подходят для обучения детей основным танцевальным движениям и играм.

Игра на детских музыкальных инструментах: инструментальные пьесы часто используются для игры на детских музыкальных инструментах, что помогает развивать чувство ритма.

Сопровождение праздников и других мероприятий: «Марш» (из к/ф «Веселые ребята») идеально подходит для маршировки, развития чувства ритма и бодрого начала занятий, «Журчат ручьи» (из к/ф «Весна») включается в сценарии весенних утренников, «Школьный вальс» традиционно используется на выпускных балах в детском саду как символ прощания с дошкольным детством.

Тематические занятия: «Цирковое представление под музыку Дунаевского», занятие на основе «Марша» и «Польки» из к/ф «Цирк»; «Оркестр веселых ребят», занятие с использованием детских музыкальных инструментов под

музыку Дунаевского; музыкально-литературные гостиные («Поющее сердце Исаака Дунаевского», где дети знакомятся с творчеством композитора, разучивают его песни и узнают историю их создания; «Песни, с которыми мы растем»: знакомство с биографией композитора через его самые известные песни и марши).

Заключение

Говоря о музыке И. Дунаевского, стоит обратить особое внимание на то, что благодаря соответствию художественным образам и сюжетной линии, интонационному и мелодическому богатству, разнообразию ритма, яркости тембральных характеристик, контрастов, блестящей инструментовке, полифоничности, искусству вариационного развития она способствует воспитанию у детей (а зачастую и у взрослых) интереса к музыкальному искусству в целом. Хотя Дунаевский писал преимущественно «взрослую» музыку, многие его сочинения стали

классикой детского репертуара благодаря чистоте и оптимизму. Его музыка, безусловно, является нашим национальным достоянием, ее всегда будут слушать и любить миллионы людей как в нашей стране, так и за рубежом.

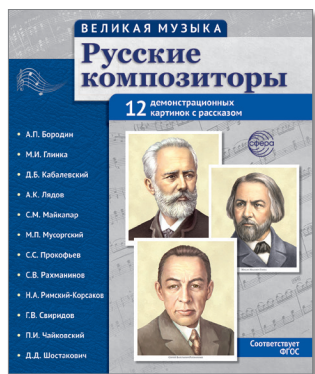
И. Дунаевский прожил не очень долгую жизнь (55 лет), но его творческое наследие масштабно, учитывая, что он фактически создал золотой фонд советской киномузыки. Произведения И. Дунаевского, будь то песни и оперетты или же музыка к художественным фильмам отечественного кинематографа, несомненно, останутся в веках и будут бесконечно долго радовать и восхищать многие поколения зрителей и слушателей.

Список литературы

1. Дунаевский И.О. Выступления, статьи, письма. Воспоминания. М.: Советский композитор, 1961.
2. Чернов А. Исаак Осипович Дунаевский. М.: Советский композитор, 1961.

Книжная полка

ВЕЛИКАЯ МУЗЫКА. РУССКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

12 картинок с текстом

Откройте для ваших детей волшебный мир музыки с комплектом материалов «Русские композиторы»! Это пособие станет незаменимым помощником в ознакомлении с творчеством русских композиторов и расширении кругозора детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Что вы найдете в этом комплекте?

- Интересные биографические факты о композиторах XIX–XX веков.
- Краткий обзор музыкальных произведений.
- Определения основных музыкальных понятий.

ВЕЛИКАЯ МУЗЫКА. ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПОЗИТОРЫ

12 картинок с текстом

Комплект «Зарубежные композиторы» станет полезным подспорьем в изучении музыки, ее истории. Предназначенный для детей младшего и среднего школьного возраста, комплект обогатит читателей знаниями о биографиях композиторов, чей вклад в сокровищницу мировой музыки сложно переоценить. Дети узнают много нового и интересного о музыкальных произведениях, а через это и о нравах, цдивших во времена их написания.

Музыкальные шедевры

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru