

УДК 782.05

М.Е. Зольников

Н.А. Сергиенко

Е.В. Резниченко

Зольников Михаил Евгеньевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: Zman1988@yandex.ru.

Сергиенко Надежда Алексеевна, профессор кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: sergienkonad80@gmail.com.

Резниченко Есения Владимировна, студентка отделения среднего профессионального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: a_reznichenko@list.ru.

**МУЗЫКА В СОСТАВЕ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТСКОГО КИНО НА ВОЕННУЮ ТЕМАТИКУ
(«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»)**

Авторы статьи анализируют популярность советских военных фильмов среди современной молодежи, рассматривают советскую военную фильмографию и место музыки в ней, а затем анализируют музыку к фильму «А зори здесь тихие» (1972). Основные выводы: с течением времени культурная память естественным образом ослабевает, однако подвиги фронта воспевались в стихах, песнях, фильмах. Множество музыкальных произведений на военную тематику, ставших неотъемлемой частью отечественной культуры, вывел на

широкую публику советский кинематограф. В фильме «А зори здесь тихие» музыка становится неотъемлемой частью средств выразительности. Дополняя и поясняя действие, она вырастает в самостоятельный «текст».

Ключевые слова: Великая Отечественная война, советское кино, советская музыка, средства выразительности, музыка кино, Станислав Ростоцкий, Борис Васильев, Кирилл Молчанов.

M.E. Zolnikov

N.A. Sergienko

E.V. Reznichenko

Zolnikov Mikhail Evgenyevich, Candidate of Art History, Associate Professor of Piano Department of the Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40-letiya Pobedy St., 33), e-mail: Zman1988@yandex.ru.

Sergienko Nadezhda Alekseevna, Professor of the Piano Department of the Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40-letiya Pobedy St., 33), e-mail: sergienkonad80@gmail.com.

Reznichenko Yesenia Vladimirovna, student of the Department of Secondary Vocational Education of the Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40-letiya Pobedy St., 33), e-mail: a_reznichenko@list.ru.

MUSIC AS PART OF EXPRESSIVENESS
INSOVIET CINEMA ON MILITARY SUBJECTS
(«THE DAWNS HERE ARE QUIET»)

Authors of the article analyze the popularity of Soviet military films among modern youth, examine Soviet military filmography and the place of music in it, and then analyze the music for the film «The Dawns Here Are Quiet» (1972). Main conclusions: over time, cultural memory naturally weakens, but the feats of the front were glorified in poems, songs, films. Many musical works that have become an integral part of Russian culture were brought to the general public by Soviet cinema on military subjects. In the film «The Dawns Here Are Quiet», music

becomes an integral part of the means of expression. Complementing and explaining the action, it grows into an independent «text».

Keywords: The Great Patriotic War, Soviet cinema, Soviet music, means of expression, film music, Stanislav Rostotsky, Boris Vasiliev, Kirill Molchanov.

Великая Отечественная война(1941–1945) стала одним из наиболее тяжелых испытаний в истории нашей Родины, а победа в ней – значительнейшим событием в истории человечества в целом. В культуре и искусстве сформировался целый пласт произведений, посвященных этой странице истории. Вместе с тем не все из них отражают произошедшее объективно, и в этих условиях именно советское кино становится своеобразным маяком правды, ориентиром, точкой опоры.

Музыка еще во время войны стала источником вдохновения, светлой надежды и морально-эмоциональной поддержки не только солдат, но и всего гражданского населения Советского Союза. Популярными были такие песни, как «Катюша», «Синий платочек», «В землянке» и др. Порой музыкантам приходилось находиться под ударом вместе со всеми ратными бойцами.

Не менее значимой роль музыки представляется и в составе средств выразительности советского кино на военную тематику. Основные способы анализа советских фильмов, в том числе и на военную тематику, разработаны в исследованиях Ю.А. Андреева [1], Н.Н. Каретникова [5], Ю.М. Лотмана [7]. На важность использования художественных фильмов как средства патриотического воспитания указывают Т.А. Голушкова и Т.Е. Коровкина [4]. Инструменты исследования музыки кино можно подчерпнуть из работ М.Г. Арановского [2], В.П. Бобровского [3], З. Лиссы [6], А.В. Чернышова [8], Т.Ф. Шак [9; 10], И.М. Шиловой [11].

В рамках данной статьи мы попробуем на частном примере проанализировать популярность советских военных фильмов у современной молодежи, рассмотреть советскую военную фильмографию и место музыки в ней, а также предпримем попытку анализа музыки Кирилла

Молчанова (1922–1982) к двухсерийному фильму Станислава Ростоцкого (1922–2001) «А зори здесь тихие» (1972).

Вот уже восемьдесят лет в нашей стране выходят фильмы о Великой Отечественной войне, причем первые из них появились еще до того, как война подошла к концу. Молодое поколение узнает о войне из учебников и фильмов, компьютерных игр и интерактивных выставок в режиме онлайн. Многим уже не удалось пообщаться с ветеранами – очевидцами тех страшных и кровавых дней. В этих условиях одним из важнейших инструментов формирования исторически правдивых представлений становится кинематограф, на эмоциональном уровне воздействующий одновременно на большое количество зрителей и за счет зрелищности и современных спецэффектов оказывающий большее воздействие, чем уроки истории в школе, посещение музеев или книги.

В 2025 г. мы провели социологический опрос-тестирование среди учащихся 9 класса «В» МАОУ СОШ № 58 г. Краснодара, задавая вопрос: «Какие фильмы предпочитаете?» Данные представлены в таблице 1.

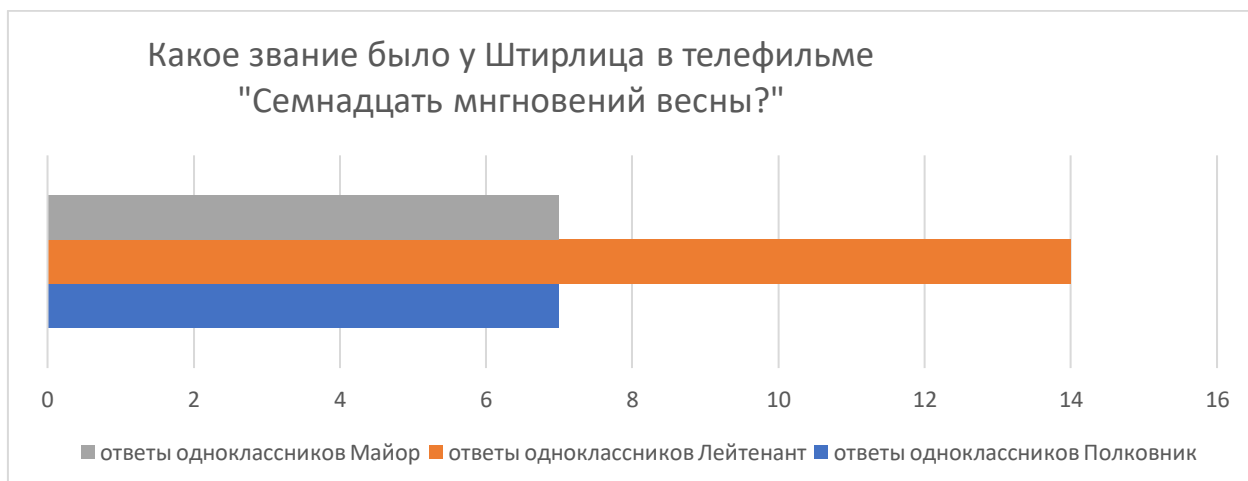
Таблица 1. Интересы и предпочтения 9 «В» класса МАОУ СОШ № 58

Как Вы проводите свободное время?		Какие фильмы предпочитаете?	
Иду в кино	5	Военные фильмы	1
Занимаюсь спортом	0	Сказки и мультфильмы	3
Читаю книгу	5	комедии	11
Свой ответ	4		

Из таблицы видно, что молодые люди любят ходить в кино и читать книги. Основной приоритет – легкий комедийный жанр. Любимой страной-производителем фильмом называли: США – 9 человек, Россию– 4 человека, Индию – 1 человек.

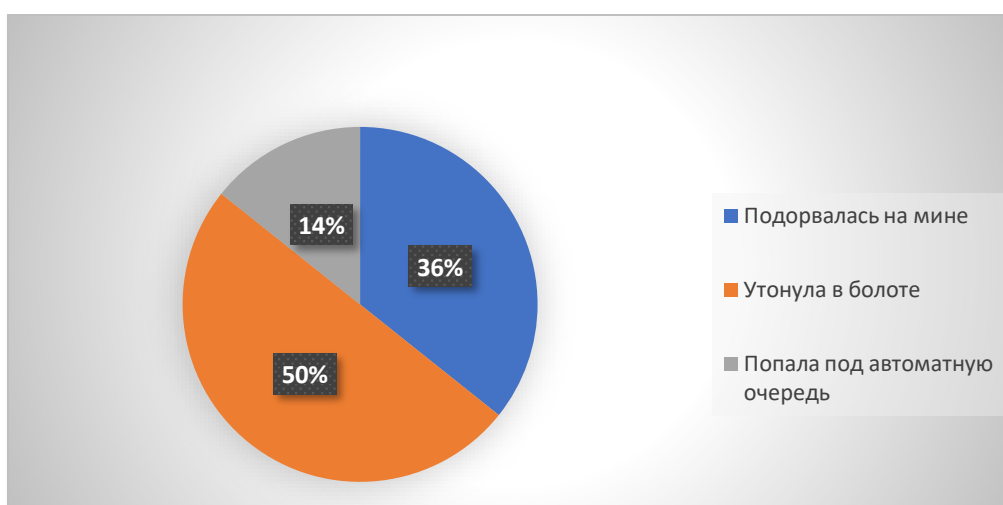
Далее результаты опросов мы поместили в диаграммы.

Диаграмма 1. Звание Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны»

Также мы опросили учащихся, знают ли они историю о пяти юных девушках-солдатах? Как погибла Лиза Бричкина из киноленты «А зори здесь тихие»?

Диаграмма 2. Гибель Лизы Бричкиной в ленте «А зори здесь тихие»

Половина опрошиваемых смотрели фильм, знают книгу Бориса Васильева и правильно ответили на вопрос. Однако представленные выше сведения показывают, что постепенно историческая память подрастающего поколения ослабевает.

Рассмотрим теперь советскую военную фильмографию и место музыки в ней. Для удобства мы свели данные в Таблицу 2. В ней представлены фильмы и музыкальные произведения из них, ставшие известными.

Таблица 2. Советская военная фильмография и место музыки в ней

Фильм	Музыка кинофильма или песня
«Два бойца», 1943, реж. Л. Луков	«Темная ночь»
«Небесный тихоход», 1945, реж. С. Тимошенко	«Потому что мы пилоты», «Первым делом самолеты, ну а девушки? А девушки потом!»
«Летят журавли», 1957, реж. М. Калатозов	Песня «Журавли». Музыка Ян Френкель. Слова – Расул Гамзатов
«В трудный час», 1961, реж. И. Гурин	Песня «Баллада о солдате» Музыка В. Соловьев-Седой. Слова – Михаил Матусовский
«Белорусский вокзал», 1971. реж. А. Смирнов	Песня «Нам нужна одна победа» Музыка – Булат Окуджава, Слова – Булат Окуджава
«Семнадцать мгновений весны», 1973, реж. Т. Лиознова	Две песни на стихи Роберта Рождественского: «Песня о далекой родине» и «Мгновения». В фильме их исполнил Иосиф Давыдович Кобзон
«В бой идут одни «старики»», 1973, реж. Л. Быков	«Смуглянка-молдаванка», «Ах, как же поет баян!»
«В небе ночные ведьмы», 1981, реж. Е. Жигуленко	Песня «Баллада о военных летчицах». Музыка – Евгений Крылатов, Слова – Евгений Евтушенко

Таблица показывает, насколько много песен и произведений, ставших неотъемлемой частью концертов, мероприятий, спортивных соревнований, привнес в культуру советский кинематограф. Одного сочетания песен «Смуглянка-молдаванка» и «Ах, как же поет баян!» из фильма «В бой идут одни «старики»» хватает, чтобы понять всю суть этого музыкального

инструмента. Разворачивается мех баяна – разворачивается душа человека. Он может увести любого в безудержное веселье или печалиться вместе с ним, издавать напряженное, доводящее до мурашек кричащее звучание или созерцательно, аккуратно заполнять окружающее пространство своими переливами.

Проанализируем подробнее музыку к фильму «А зори здесь тихие». В 1972 году русский режиссер Станислав Ростоцкий экранизировал одноименную повесть Бориса Васильева (1924–2013). История о пяти юных девушках-солдатах не могла не затронуть умы и души зрителей. Отметим, что и Ростоцкий, и Васильев – участники Великой Отечественной войны. За год до Победы режиссер оказался на грани жизни и смерти. С поля боя раненого бойца вытащила хрупкая медсестра. В память о женщинах, прошедших фронт и не вернувшихся домой в 1945 году, Ростоцкий снял фильм о судьбах молодых зенитчиц.

Автором музыки к фильму стал Кирилл Молчанов. Рассмотрим ее подробнее. В фильме отчетливо прослеживается семь лейттем. Из них шесть являются характеристиками образов главных героев, каждая из которых описывает их в прошлом беззаботную и счастливую жизнь. Эти темы абсолютно разные по звучанию инструмента и исполнению, лишь только лейттемы майора Федота Васкова и Лизы Бричкиной схожи между собой, что, несомненно, указывает на связь между персонажами.

Таблица 3. Лейтмотивная система фильма «А зори здесь тихие»

Вербально-сюжетный ряд	Звуковой ряд				
	Музыкальный тематизм (лейттематизм)	Музыкально-языковые средства	Тип функционирования	Хронометраж	Смысловый подтекст
Встреча Лизы со своим первым возлюбленным	Лейттема «Лизы Бричкиной»	Дуэт балалайки и гитары. Жанровая основа – вальс	Закадровая	00:34:46	Музыка передает атмосферу воспоминаний юной и наивной девушки-солдата – Лизы

					Бричкиной
Федот Евграфович перевязывает рану на руке	Лейттема «Федота Васкова»	Дуэт балалайки и гитары. Жанровая основа – вальс	Закадровая	02:21:50	Музыка характеризует воспоминания Васкова о доме, теплоте и уюте, о мире и покое

Главной выступает лейттема самого фильма, которой можно дать одноименное название. Она используется в начале ленты (в титрах), в ее кульминации и в конце. Как таковых изменений мелодия не претерпевает, меняются лишь солирующие инструменты. В начале можно услышать тему в исполнении трубы, далее она же проходит в партии фортепиано, а потом – в партии скрипки, все это сопровождается ударами барабана, который будто бы отбивает ритм сердцебиения жизни. Мотив при этом резко обрывается, подчеркивая непредсказуемость судьбы.

Таблица 4. Музыкальная драматургия фильма «А зори здесь тихие» ч.1

Вербально-сюжетный ряд	Звуковой ряд				
	Музыкальный тематизм (лейттематизм)	Музыкально-языковые средства	Тип функционирования	Хронометраж	Смысловой подтекст
Титры	Главная лейттема «А зори здесь тихие»	Звучит в исполнении трубы мелодия главной темы «А зори здесь тихие»	Закадровая	00:01:37	Видеоряд (картина с видом на Синюхину гряды), иносказательно вводит в начало истории о пяти героях войны
Федот Евграфович пробирается сквозь чашу леса	Главная лейттема «А зори здесь тихие»	Звучит в исполнении дуэта скрипок и барабана мелодия главной темы «А зори здесь тихие»	Закадровая	02:50:18	Тема звучит решительно, характеризуя целеустремленность Васкова отомстить фашистам за смерть девушек, даже если это будет его последний бой
Сцена у памятника	Главная лейттема	Медленно и протяжно	Закадровая	02:58:22	Тема звучит нежно и непринужденно. Она

погибшим девушкам	«А зори здесь тихие»	звучит мелодия главной темы «А зори здесь тихие» в исполнении фортепиано			характеризует спокойствие и умиротворение
----------------------	-------------------------	---	--	--	---

В фильме также присутствует заимствованная музыка – танго Тино Росси «Дождь идет», можно заметить, что она же является внутрикадровой. Романс «Он говорил мне, будь ты моею» исполняется одной из главных героинь – Евгенией Камельковой, под ее же аккомпанемент на гитаре. Что касается произведения «Песня туристов», то оно уже является абсолютно авторским сочинением, зритель услышит его в конце фильма, в смене кадра с военного времени на послевоенное спустя 30 лет.

Таблица 5. Музыкальная драматургия фильма «А зори здесь тихие» ч.2

Вербально- сюжетный ряд	Звуковой ряд				
	Музыкальный тематизм (лейттематизм)	Музыкально -языковые средства	Тип функционирова ния	Хроно- метраж	Смысловой подтекст
Девушки танцуют по парам друг с другом	Песня Тино Росси «Дождь идет»	Танго	Внутрикадровая	00:47:45	Музыка иллюстрирует обыденность мирной жизни, несмотря на все ужасы войны
Женя Камелькова поет песню девушкам	Песня «Он говорил мне, будь ты моею»	Романс	Внутрикадровая	00:52:44	Музыка передает чувства и переживания страха и беспомощности, которые можно увидеть в глазах девушек
Кадры времен войны сменяются на	«Песня туристов»	Звучит песня под гитару	Внутрикадровая	02:55:40	Музыка передает беззаботность и великолепие

кадры послевоенного времени спустя 30 лет					мирного послевоенного времени
--	--	--	--	--	-------------------------------------

В фильме немаловажную роль сыграли тишина и безмолвие. Это тоже своего рода музыка спокойствия и умиротворения. Так композитор раскрывает в музыкальной ткани тему природы. Немая картина, и только пение птиц, шум воды и шелест листьев передают атмосферу жизни, противопоставленную атмосфере смерти.

Подведем итоги. Музыка в фильме «А зори здесь тихие» становится неотъемлемым элементом в составе средств выразительности; дополняя и поясняя действие, она вырастает в самостоятельный «текст», за счет дихотомии звучания и тишины прочерчивая внутри ленты грань между жизнью и смертью.

С течением времени культурная память естественным образом ослабевает, однако подвиги фронта воспевались в стихах и песнях, а исследователи-музыковеды, киноведы и историки написали не один труд, исследуя эти страшные годы. Недавно в Краснодарском государственном институте культуры презентовали третий том книги «Кровавые страницы немецко-фашистской оккупации на Кубани» в рамках общественно значимого проекта «Без срока давности», который реализуется Краснодарским региональным отделением Российского военно-исторического общества совместно с Краснодарским краевым отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» на средства гранта в рамках конкурса «Гранты губернатора Кубани».

Тема Великой Отечественной войны прорабатывается и современным кинематографом. Вырос интерес аудитории, появилась потребность осознать то, как жил и действовал человек в военные годы, какие испытания ему приходилось преодолевать: будь это маленькая девочка в блокадном Ленинграде или умудренный жизненным опытом мужчина. Война коснулась

каждого. Экономика, культура, образование, политика и другие сферы человеческой жизни с каждым годом адаптировались под сложившиеся обстоятельства. И люди искали спасение и поддержку в искусстве и творчестве. Они складывали стихи, сочиняли рассказы о ратных подвигах, писали песни и музыкальные композиции.

Исследование подтверждает, что вклад музыкантов в общее дело Победы и сохранение культурной и исторической памяти является очень весомым. Творчество советских режиссеров, кинокомпозиторов и литераторов остается важной частью культурного наследия нашей страны, свидетельством того, как даже в условиях войны искусство не дает забыть подвиги и способно поддерживать жизнь, надежду и веру в светлое будущее.

Список источников

1. Андреев, Ю.А. Литература и кино // Вопросы литературы. – М., 1982. – № 8. – С. 8-49.
2. Арановский, М.Г. Музыкальный текст: Структура и свойства. – М., 1998.– 342 с.
3. Бобровский, В.П. Функциональные основы музыкальной формы: исследование. – М., 1978.– 338 с.
4. Голушкова, Т.А., Коровкина, Т.Е. Технология использования художественных фильмов как средства патриотического воспитания подростков // Инновационные технологии в современном образовании: Сборник материалов IV Международной научно-практической интернет-конференции. – М., 2017. – С. 136-140.
5. Каретников, Н.Н. По принципу береговой линии // Киноведческие записки. – 1994. – № 21. – С. 132.
6. Лисса, З. Эстетика киномузыки. – М., 1970. – 495 с.
7. Лотман, Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин, 1973.– 135 с.

8. Чернышов, А.В. «Медиамузыка» как учебная дисциплина // Медиаобразование. – М., 2008. – № 3. – С. 33-34.

9. Шак, Т.Ф. Анализ музыки в медиатексте: методологический подход // Культурная жизнь Юга России. – Краснодар, 2010. – № 1(35). – С. 25-27.

10. Шак, Т.Ф. Методология анализа музыки кино в аспекте оперной драматургии (к проблеме лейтгармоний) // Культурная жизнь Юга России. – Краснодар, 2014. – № 1(52). – С. 29-33.

11. Шилова, И.М. Киномузыка // Музыкальная энциклопедия/ Под ред. Ю.В. Келдыша: в 6 т. – Т. 2. – М., 1978. – С. 794.