Мультфильмы для детей на классическую музыку

Пожалуй, из всех искусств анимация ближе всего к музыке, и анимационные попытки не иллюстрировать, а именно выразить музыку через движущуюся картинку появились очень скоро после того, как звук пришел в кино. Аниматоры используют классическую музыку для своих фильмов и приглашают крупнейших композиторов современности написать специально для них. В этой подборке — множество вариантов того, как анимация работает с академической музыкой в экспериментальном и традиционном авторском кино, абстрактном и сюжетном, в масштабных международных коммерческих проектах и небольших этюдах, где музыка становится источником и главным двигателем сюжета.

Прогулка

Многие годы режиссер Инесса Ковалевская (автор бессмертных «Бременских музыкантов») занималась созданием анимационных фильмов на музыку известных классических композиторов.

В «Прогулке» звучит пьеса Сергея Прокофьева — двое детей отправляются летом в поле и становятся свидетелями танца колокольчиков, балета бабочек и стрекоз, марша кузнечиков и целого шествия муравьев. В общем, красивый, спокойный, пасторальный мультфильм, который почти «дословно» переводит музыкальное содержание в картинки.

Детский альбом Петра Ильича Чайковского

Еще один мультфильм Инессы Ковалевской тоже совсем без слов — анимированная иллюстрация к «Детскому альбому» Петра Ильича Чайковского. Хотя цикл был изначально написан как фортепианный, в этом фильме он исполнен в транскрипции для симфонического оркестра. Композиции объединены в небольшие группы, и действие одной пьесы плавно перетекает в другое. Для совсем маленьких зрителей можно выбрать и показывать отдельные фрагменты: например, только «Вальс» или «Итальянскую песенку».

Гномы и горный король

Честно говоря, почти всю эту подборку можно было составить исключительно из мультиков Ковалевской, но попробуем остановиться всего

лишь на трех. Вот последний — фантазия на музыку Эдварга Грига из сюиты «Пер Гюнт». «Утро», «Шествие гномов», «В пещере горного короля» — пожалуй, вообще одни из самых узнаваемых мелодий в мире. Скандинавская природа, сталактиты и сталагмиты, призраки, тролли, гномы, эльфы и даже безудержные пляски летучих мышей...

Щелкунчик

Хотя мультфильм Бориса Степанцева называется «Щелкунчик», здесь и на музыкальном, и на повествовательном уровне намешано много разных произведений (звучат мотивы из «Лебединого озера» и «Спящей красавицы»). Интересен фильм еще и тем, что в нем использовались комбинированные съемки и спецэффекты, довольно необычные для того времени — появился «Щелкунчик» в 1973 году, а в 2019 киностудия «Союзмультфильм» представила отреставрированную версию картины.

Болеро

«Болеро» Мориса Равеля кажется бесконечным — таким же, как и хвост дракончика из этого мультфильма Ивана Максимова (первую версию короткометражки он снял в качестве своей курсовой работы). В какой-то момент экран с, казалось бы, неподвижной рамкой старого города, делится на четыре части, потом на девять, на шестнадцать и на двадцать пять, следуя за репетитивностью музыки. В 1992 году Максимов получил за Болеро «Золотого медведя» на Берлинале — это правда ни на что не похожая абсурдная анимация, от которой смешно и детям, и взрослым.

Продолжение следует.....