

Музыка в фильме

Неисправимый лирик Микаэл Таривердиев

«Я считаю Таривердиева одним из главных авторов фильма»

Эльдар Рязанов

В «Иронию судьбы», которая не является ни мюзиклом, ни музыкальной комедией, было вставлено восемь (!) песен, причём на стихи крупных поэтов. Большой знаток поэзии Эльдар Рязанов уже в сценарии заложил множество песен, которые должны были задать почти водевильной истории поэтическую высоту.

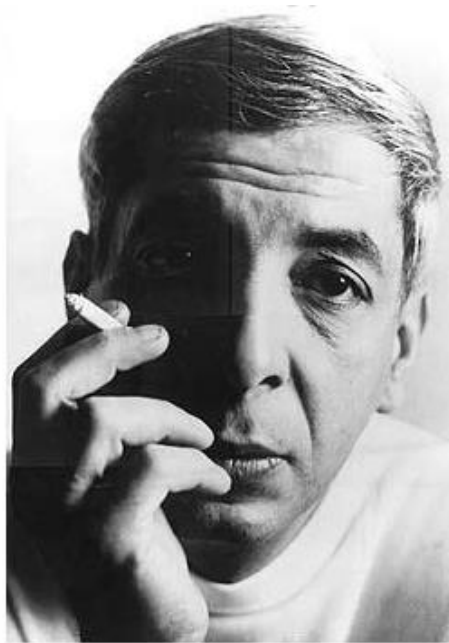
По замыслу Рязанова, музыку к фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" должны были написать несколько композиторов - каждый по одной песне. Первым, кому был отправлен сценарий с прилагавшимися стихами Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко и Беллы Ахмадулиной, оказался Микаэл Таривердиев.

Через некоторое время он представил на суд съемочной группы дюжину песен, после прослушивания которых Рязанов передумал обращаться за сочинением музыки к другим авторам.

Таривердиев отыскал и исполнителей, которые должны были спеть песни за героев Андрея Мягкова и Барбары Брыльской. Это были Сергей Никитин и Алла Пугачёва. Они сделали это великолепно, исполненные ими песни вот уже на протяжении сорока лет не теряют своей популярности.

В фильме звучит много фортепианной музыки. Исполнена она была лично композитором Микаэлом Таривердиевым.

Его знают и любят по кино. "Не думай о секундах свысока...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Со мною вот что происходит...", "Самое главное - сказку не спугнуть...".

Эта музыка сама по себе - поэзия. Таривердиев не писал на плохие тексты: он выращивал в себе и дарил нам только возвышенное, только чистое, только прекрасное.

«Считается, что в кино людям нужны истории, желательны закрученные.

А на самом деле в каждом человеке есть тяга к возвышенному, и ему необходимо эту жажду утолять. Великие фильмы пробуждают эти возвышенные чувства. Такова "Ирония судьбы".

В фильмах Рязанова, даже не музыкальных, всегда есть музыкальный образ.

И вот в 1974 году в Пицунде они с Таривердиевым пересеклись в Доме кинематографистов. В столовой Рязанов рассказывал друзьям о своем новом замысле и о том, что в фильме должна звучать вот такая музыка, и напел: "На Тихорецкую состав отправится...". А эта песня написана Таривердиевым еще в 1960-х для спектакля Театра МГУ в режиссуре Ролана Быкова. Потом она перекечевала в оперу "Кто ты?", поставленную Борисом Покровским в Учебном театре ГИТИСа. Ее пел в концертах Высоцкий. Там ее и услышал Рязанов и теперь сетовал: "Жаль, автора не знаю, я бы ему заказал музыку!". Мимо, как нарочно, проходил Таривердиев: "Эльдар, это же моя песня!". Сначала Рязанов хотел, чтобы музыку писали несколько композиторов: Френкель, Шварц, кто-то еще...

Стихи, которые он включил в картину, сами по себе были бомбой: имена Цветаевой или Пастернака давно оказались под запретом. Он дал Таривердиеву прочитать сценарий, и тот за сутки добавил к "Тихорецкой" еще шесть песен».

Вера Таривердиева

«Эльдара Рязанова Микаэл Леонович благодарил за возможность работать в фильме «Ирония судьбы», – вспоминала Вера Таривердиева. – Они совпадали с Эльдаром Александровичем в любви к высокой поэзии. Ведь они первыми широко предъявили советским зрителям Цветаеву, Ахмадулину. Эффект от той картины был таков, что их пели в подворотнях. Чтобы добиться такого исполнения музыки, которое звучит в фильме, Таривердиев на репетициях с Аллой Пугачевой не жалел сил. К каждой песне сделали минимум 30 дублей».

Вера Таривердиева

Что почитать

Таривердиев, М. Л. Я просто живу / М. Л. Таривердиев. Биография музыки / В. Г. Таривердиева / Микаэл Таривердиев, Вера Таривердиева. - М. : Зебра Е, 2004. – 651, [1] с.

На обложке использованы фотографии Андрея Подошьяна.

Автобиографическая книга композитора и книга его жены о его судьбе и музыке. Романтические, иронические, полные драматизма истории представляют картину жизни творческой интеллигенции нескольких десятилетий. Сквозь призму очень личных впечатлений рассказывается о музыке и о том, как она рождалась.

Книга представляет собой первую монографию, посвящённую творчеству Микаэла Таривердиева. Автор рассказывает о жизненном пути композитора, о его произведениях — песнях, киномузыке, операх, инструментальных сочинениях.

Цукер, А. М. Микаэл Таривердиев : [монография] / А. М. Цукер / [вступ. ст. Р. Щедрина]. - М. : Советский композитор, 1985. - 286, [1] с.

Книга представляет собой монографию, посвящённую творчеству Микаэла Таривердиева. Автор рассказывает о жизненном пути композитора, о его произведениях — песнях, киномузыке, операх, инструментальных сочинениях.

Таривердиев Микаэл Леонович [Электронный ресурс] // Чтобы помнили : [сайт]. – Режим доступа: <http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=174>. - 27.12.2015.

Грабенко, Л. Вдова Микаэла Таривердиева Вера: «Как и главный герой картины Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», вину за сбитого пешехода Микаэл Леонович взял на себя. Судебные разбирательства продолжались около двух лет, от тюрьмы его спасла амнистия» / Людмила Грабенко // Бульвар Гордона. – 2011. – 11 авг. (№ 32). – Режим доступа: http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s32_64843/7007.html. - 27.12.2015.

Кичин, В. Роскошь быть "другим": Микаэл Таривердиев: его музыка, его Вера и способность оставаться самим собой // Российская газета. – 2011. – 15 авг. – С. 7. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2011/08/14/tariverdiev-site.html>. - 27.12.2015.

Стихи и песни

"Ирония судьбы..." открыла для миллионов людей мир русской поэзии. В фильме прозвучали песни Микаэла Таривердиева на стихи восьми поэтов: М. Цветаевой, Б. Пастернака, А. Кочеткова, В. Киршона, М. Львовского, А. Аронова, Б. Ахмадулиной и Е. Евтушенко.

«Не существовало буквально ни одного человека, который не указывал бы мне на неуместность этих грустных и сложных стихов в легкой, где-то анекдотической, комедийной ткани сценария. Но я-то знал, что хочу сделать картину, где переходы от веселого к печальному, от грустного к смешному будут ее особенностью. А насыщенность песнями придаст рассказу своеобразие.

"Иронию судьбы" уже не представить без гитарного перебора, без "Арии московского гостя", без "Тихорецкой..."

Только один человек безоговорочно поддержал меня – композитор Микаэл Таривердиев. Он сразу же нутром почувствовал мои намерения и стиль будущего фильма. Я благодарен Таривердиеву, что он не уговаривал меня «обогащать» аккомпанемент песен оркестровкой и пошел на самоограничение ради общего замысла.

Эльдар Рязанов «Неподведенные итоги» (Л., 1991, с. 292)

И в результате все песни в фильме поются под гитару, в манере домашнего музицирования, очень просто, в полголоса.

С этой задачей блестяще справились приглашенные Таривердиевым для озвучивания фильма певец Сергей Никитин и тогда еще малоизвестная певица Алла Пугачева. И когда слушаешь в ее исполнении песни из фильма, например, ставшую по степени популярности почти «шлягером» - «Мне нравится, что вы больны не мной» на стихи Цветаевой, то ощущаешь удивительный аромат этого сочетания старинного и современного.

«Когда фильм вышел на экраны, Пугачева была уже знаменитой, самой популярной певицей, недавно взошедшей звездой, но с совершенно другой манерой петь, жить на сцене и существовать в жизни.

До сих пор старожилы «Мосфильма» вспоминают процесс записи музыки к легендарному фильму Рязанова. Несчетное количество дублей, максимализм композитора и режиссера в работе с певицей. Результат – классическое исполнение, безупречное звучание той самой поэтической музыки, музыкальной поэзии, без которого невозможно сегодня представить себе этот фильм, ощущение Рождества, светлой сказки.

Никогда больше Пугачева не повторила манеру, которую создал в этом фильме и в этих вокальных опусах, используя ее голос, Микаэл Таривердиев. Не хотела, не могла, ушла в сторону, выбрала свою дорогу. «Вживую» Пугачева эти романсы больше никогда не исполняла».

Вера Таривердиева («Биография музыки» (М., 2004, с. 487-488)

Название	Автор текста	Исполнитель песни/стихов
Со мною вот что происходит	Евгений Евтушенко	Сергей Никитин (Женя)
Никого не будет в доме	Борис Пастернак	Сергей Никитин
По улице моей который год	Белла Ахмадулина	Алла Пугачёва (Надя)
На Тихорецкую	Михаил Львовский	Алла Пугачёва
Если у вас нету тётки (Ария московского гостя)	Александр Аронов	Сергей Никитин
Мне нравится, что вы больны не мною ¹	Марина Цветаева	Алла Пугачёва
Я спросил у ясеня	Владимир Киришон	Сергей Никитин
Благословляю вас (У зеркала)	Марина Цветаева	Алла Пугачёва
Баллада о прокуренном вагоне	Александр Кочетков	Андрей Мягков (Женя) и Валентина Талызина (Надя)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ирония_судьбы,_или_С_лёгким_паром!

Фильм был выдвинут на Государственную премию СССР. Композиторов, работавших в кино, выдвигать было не принято. Но Эльдар Рязанов, отстаивавший музыку, стиль, поэтику картины перед телевизионным начальством, также яростно отстаивал и включение композитора в список на награждение. И отстоял.

Ковалевская, Е. За что расстреляли автора песни "Я спросил у ясеня..." / Екатерина Ковалевская // Российская газета. – 2015. - 9-15 июля. – С. 34. – (Рассекречено). – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2015/06/29/reg-skfo/kirshon.html>. – 27.12.2015.

Славу этому фильму в немалой степени принесли замечательные песни, слова к которым написали Белла Ахмадулина, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Евгений Евтушенко. Но одна из них, авторство которой кому только ни приписывали, включая и режиссера, стоит особняком. Ведь мало кто уже помнит, что строчки "Я спросил у ясеня, где моя любимая..." написал уроженец Нальчика Владимир Киршон.

Шеваров, Д. Спасибо вам и сердцем, и рукой... :40 лет назад Эльдар Рязанов снял свой самый поэтичный фильм / Дмитрий Шеваров // Российская газета. – 2015. – 5-11 февр. – С. 30. – (Календарь поэзии). - Режим доступа: <http://www.rg.ru/2015/02/05/stihi.html>. – 27.12.2015.

*Спасибо вам и сердцем, и рукой
За то, что вы меня - не зная сами! -
Так любите...
Марина Цветаева*

Этот фильм - как любимая книга, которую мы перечитываем всю жизнь.

«Поглощенные жизнью от новостей до новостей, с омраченными тревогой лицами, бесконечно усталые - мы самих себя забыли на 3-й улице Строителей. Быть может, поэтому наша привязанность к "Иронии судьбы..." с каждым годом становится все сокровеннее, мы любим ее все нежнее и молчаливее».

Музыка крупным планом // Цукер А. Микаэл Таривердиев : [монография] / А. М. Цукер / [вступ. ст. Р. Щедрина]. - М. : Советский композитор, 1985. – С. 148-175.
О музыке к песням в фильме «Ирония судьбы» см. с. 149-154.

Шеваров, Д. С любимыми не расставайтесь... / Дмитрий Шеваров // Российская газета. – 2015. – 23-29 апр. – С. 30. – (Календарь поэзии). – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2015/04/23/stih.html>. – 27.12.2015.

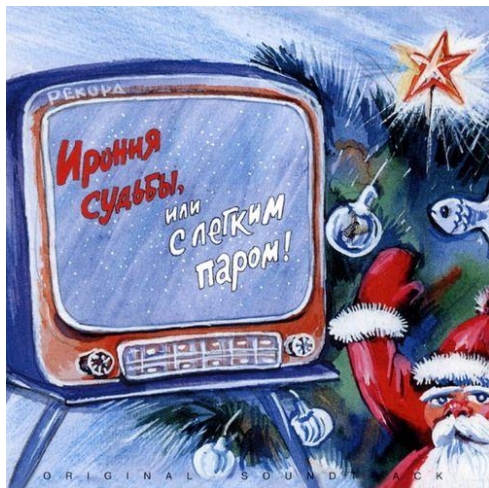
"Баллада о прокуренном вагоне" впервые прозвучала в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Стихотворение звучит в финале фильма, его читают Андрей Мягков и Валентина Талызина.

*С любимыми не расставайтесь,
Всей кровью прорастайте в них, -
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг...*

"Баллада о прокуренном вагоне" была написана Кочетковым в 1932 году. Немногие знают, что история создания знаменитой баллады связана с Сочи, вернее, с поездом Сочи – Москва, потерпевшем крушение на подходе к столице. Опубликована была только после смерти Александра Кочеткова. Она появилась в 1966 году на 298-й странице альманаха "День поэзии" с кратким предисловием Льва Озерова. Здесь ее и увидел Эльдар Рязанов.

Первый стихотворный сборник Кочеткова вышел лишь в 1985 году - через десять лет после выхода на экран "Иронии судьбы...". Назывался сборник: "С любимыми не расставайтесь!" Он сразу стал библиографической редкостью.

А ведь автор данных строк поэт и переводчик Александр Сергеевич Кочетков и не предполагал, что его стихотворение «Баллада о прокуренном вагоне», станет всенародной классикой...

Ирония судьбы, или С легким паром

Вся музыка и песни из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"

Слушать онлайн

<http://всесаундтреки.рф/saundtrek-k-filmu/2858-1975-ironiya-sud-by-ili-s-legkim-parom.html>