

8. Qu, W. (2016) Traditsionnye muzykal'nye instrumenty v fortepiannoy interpretatsii sovremennykh kitayskikh kompozitorov [Traditional musical instruments in the piano interpretation of modern Chinese composers]. *Muzyka. Iskusstvo, nauka, praktika – Music. Art, Science, Practice*. 2 (14). pp. 25–37.

9. Qin, Qin. (2013) *Lyu Shikun', Chzhou Guanzhen' i U Tszutzyan: tri lika sovremennogo muzykal'nogo iskusstva Kitaya* [Liu Shikun, Zhou Guangren and Wu Zujiang: three faces of contemporary musical art of China]. Abstract of Art History Cand. Diss. St. Petersburg.

10. Zhang, Xianliang. (2017) Avtorskoe myshlenie sovremennykh kitayskikh kompozitorov kak sochetanie elementov traditsionnoy kitayskoy muzyki i zapadnoy kompozitorskoy tekhniki [Author's thinking of modern Chinese composers as a combination of elements of traditional Chinese music and Western composing technique]. *Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv – Bulletin of the Belarusian State University of Culture and Arts*. 2 (28). pp. 118–126.

11. Zhou, L. (2024) Integratsiya vokal'nykh proizvedeniy i drevnekitayskoy poezii v istoricheskoy retrospektive [Integration of vocal works and ancient Chinese poetry in historical retrospect]. *Servis plus – Service Plus*. Vol. 18. 1. pp. 71–78.

УДК 78.05

DOI: 10.24412/2070-075X-2024-4-88-97

Н.И. Толпева

КОЛЛАЖ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЦИТАТ В АНИМАЦИОННОМ СЕРИАЛЕ «НУ, ПОГОДИ!»

На основе анализа анимационного сериала «Ну, погоди!» (1969–1993 гг., реж. В. Котёночкин и В. Тарасов, студия «Союзмультфильм») выделены принципы интеграции музыкальных цитат в медиатекст через технику коллажа. Предложена классификация музыкального материала на основе точного цитирования инструментальных и вокальных произведений и введения аранжированных цитат. Исследование взаимосвязи между музыкальным оформлением и визуальными элементами в анимации дает возможность по-новому рассмотреть применение техники коллажа в художественной практике.

Ключевые слова: «Ну, погоди!», анимация, цитата, коллаж, музыка фильма, классификация, функции.

Анимационное кино находит свое отражение в различных направлениях экранного искусства, таких как авторское и развлекательное кино. Благодаря современным техническим возможностям, этот вид искусства предлагает множество вариантов для творческих экспериментов. Постоянно трансформируя свой художественный язык, анимация соединяет творчество и новаторство в едином синтезе, охватывая все структурные элементы этого жанра. В частности, актуальными остаются вопросы соотношения звука и кинокадра.

Режиссеры анимационных фильмов нередко обращаются к приему музыкального цитирования в своих картинах, что позволяет им создавать оригинальные звуковые партитуры. Заимствованные музыкальные темы от классических композиций до современных жанров позволяют зрителю погрузиться в эмоциональную атмосферу мультфильма. Режиссеры чаще всего применяют технику точного заимствования музыкального текста, при которой включается целостное произведение композитора, его часть или

длительный фрагмент. Однако на практике прямое цитирование встречается не всегда, тогда необходимо осмыслить принципы адаптации «чужого» текста в анимации. Неточная цитата может иметь следующие формы: вариантность, аранжировка, свободная интерпретация, проявляющая себя на уровне аллюзии, реминисценции, стилизации.

Искусство анимации и музыкальный ряд в ней, а также способы цитирования с развитием времени трансформировались, что привело к появлению новых форм сочетания музыкального материала в кадре, среди которых выделяется техника коллажного функционирования. «В известной мере коллаж выступает в качестве одного из средств усиления, обострения и обогащения эстетической выразительности в общей системе монтажа как важнейшего способа созидания художественной реальности» [1].

Несмотря на очевидный потенциал для создания визуально-звуковых нарративов, прием музыкального коллажа остается недостаточно изученным в контексте анимационного кино. Тем не менее, специалисты из разных областей искусства также проводили исследования по теме коллажа, и их опыт может оказаться полезным в контексте рассматриваемого вопроса. Так, на основе разнообразного материала в контексте художественной и музыкальной практики коллаж анализировал А. Демченко [1; 2; 3]. Общими вопросами полистилистики на примере творчества композиторов саратовской школы занимался И. Субботин [4]. Феномен коллажного мышления в изобразительном искусстве рассматривался А. Ануфриевой [5]. В статье М. Ивановой выявлены особенности взаимодействия цитат, объединенных в коллажной технике с опорой на конкретный литературный источник [6].

В искусстве кинематографа коллаж представляет собой технический прием, который заключается в объединении различных по характеру, стилю, манере исполнения, технологии, цвету и фактуре объектов, сцен и эпизодов [7]. Чаще всего коллажная техника применяется в изготовлении фонов, декораций в пространстве мультипликационной картины. Подобный прием способен проявляться не только через визуальные элементы анимации, но и, например, в структурно-композиционном построении сюжета, что позволяет творить экранные произведения «на основе сплетения нескольких сюжетных линий, компиляции цитат и фрагментов, заимствованных из текстов культуры, создавая тем самым семантическию многослойность» [7]. Концептуальная насыщенность просматривается и в аудиальном пространстве, когда цитатный материал вводится как компонент анимационного кино приемом коллажа.

Звуковой коллаж в контексте анимации может включать разнородные элементы: вербальный текст, синхронные шумы, и конечно, музыкальные произведения (авторские, заимствованные). В музыке, как и в литературе, кинематографе, изобразительном искусстве, действует общий принцип объединения фрагментов в единое пространство, что профессионалы часто называют техникой монтажа. Звуковая дорожка анимационного фильма может быть организована фрагментами авторских сочинений, но чаще применяется техника цитирования, где введены различные сочинения одного композитора или разнохарактерные, разностильные произведения авторов, что сводится в терминологическом аппарате к понятию «полистилистика».

Звуковой коллаж, соединяющий разнородные элементы, способствует формированию оригинального авторского стиля и подчеркивает индивидуальность анимационного произведения. Этот прием можно наблюдать в творчестве режиссера Г. Бардина и его работах «Серый волк энд Красная шапочка» (1990, студия «Союзмультфильм»), «Кот в сапогах» (1995, студия «Стайер»), «Чуча» (1997, студия «Стайер»), «Гадкий утенок» (2010, киностудия Гарри Бардина, кинокомпания «Губка», «Союзмультфильм»). Анимационные произведения с использованием техники музыкального коллажа созданы и другими режиссерами; в их числе: Ю. Норштейн «Сказка сказок» (1979, студия «Союзмультфильм»), М. Тумеля «Мячик» (2000, московская анимационная студия «Пилот»), М. Муат

«Метель» (2010, студия «Пчела»), В. Фёдорова анимационный мини-сериал «Круглый год» (2008–2010, кинокомпания «Метрономфильм», студия «Снегири») и др.

В отечественной анимации самым продолжительным, музыкальным и содержательным по количеству заимствованного материала, введенного в контекст фильма техникой коллажа, можно назвать мультипликационный сериал «*Ну, погоди!*». Проект включает в себя 16 основных серий, выпущенных в советский период. Затем на несколько лет работа над мультсериалом была приостановлена, и, с целью возрождения его популярности, выпуски с 17 по 20 были отсняты уже в постсоветские времена. Каждая мини-серия, длящаяся около десяти минут, представляет собой визуальную проекцию обычных ситуаций 1960–1980-х гг. в комической стилизации. Олицетворением общества советского периода с присущим ему жизненным укладом стали два основных антропоморфных персонажа, ампула которых выстраивается следующим образом: антигерой волк и положительный интеллигентный заяц. Визуализация внешности и поведения далеко не единственное средство характеристики главных героев, для формирования законченного портретного образа важны и аудиальные средства. Так, в кинокадре палитра образов волка и зайца подчеркивается их музыкальными талантами: пение, танцы (даже балет), катание на льду, игра на музыкальных инструментах (заяц освоил барабаны, гусли; волк играет на гитаре, дудке).

Насыщение экранного пространства осуществляется не только визуальными средствами (трансляция культурного отдыха в разных локациях), но и аудиальными – на протяжении всех серий одна композиция стремительно сменяет другую. Так, отдых на пляже или в городском парке, деревенская жизнь, путешествие на пароходе, посещение музея или цирка, олимпиада, стройка и другие сферы деятельности сопровождаются минимизированным вербальным текстом главных героев, авторскими и заимствованными попури мелодиями. Продолжительность некоторых композиций порой определяется несколькими секундами, но в целом сериал представляет «не просто хаотичный набор песен, а отражение определенной эпохи», транслируемой известными и малоизвестными музыкальными текстами зарубежного и отечественного производства [8].

В каждом выпуске сериала звучат разностилевые инструментальные (эстрадные композиции 1960–1980-х гг. и частично сочинения академического направления) и вокальные мелодии (народные, эстрадные, массовые песни и бытовой романс) зарубежных и отечественных композиторов. Условно цитатный материал можно классифицировать следующим образом: заимствованные инструментальные и песенные композиции (характеризуются точным воспроизведением) и аранжированные мелодии (см. таблицу 1, в которую вошли выпуски с 1 по 18¹).

Главная задача авторов заключалась в том, чтобы сконструировать такое пространство, в котором все элементы кинокадра отражали бы художественный замысел. На протяжении разных серий режиссеры работали в творческом взаимодействии с многими композиторами. В процессе поиска музыки для мультипликационного сериала авторы не только создавали оригинальные тексты, но и обращались к цитированию, где одной из популярных техник стала аранжировка исходного материала. На основе данных, приведенных в таблице, наблюдается тенденция в предпочтении введения цитат инструментального направления. В ряде случаев режиссеры и музыкальные редакторы сериала прибегают к трансформации музыки, адаптируя песенные жанры в инструментальные, в зависимости от необходимых модификаций.

¹ Выпуски 19–20 не были включены в классификационную таблицу, поскольку в составе режиссеров мультсериала произошли изменения.

Таблица 1. Классификация цитатного материала в мультипликационном сериале «Ну, погоди!»

<i>Инструментальные цитаты</i>
<p>Деак Т. «Водные лыжи» (заставка к каждой серии).</p> <p><i>1 выпуск:</i> «Воскресное утро» (00.15 – 01.23); Тихонов Б. «Весенний вальс» (04.04 – 04.50); Зигер Х. «Bigband Galopp» (06.01 – 06.50); Тихонов Б. «В поход» (08.10 – 08.43).</p> <p><i>3 выпуск:</i> Фучик Ю. военный марш «Выход гладиаторов» (00.05 – 00.53); Лейман Х. «Степной всадник» (03.15 – 04.28); Бахолдин К. «Скороходы» (04.31 – 05.41); Мазанец Г. «Musikshow-Charleston» из оперетты «В Сан-Франциско началось столпотворение» (07.08 – 07.28); Паркер Ч. «Мои маленькие замшевые туфли» (07.41 – 08.22).</p> <p><i>4 выпуск:</i> Блантер М. «Футбольный марш» (00.07 – 00.20); Стон П. «Ча-ча-ча Ямайка» (02.40 – 03.43); Арский А. «Джаз-марш» (04.55 – 05.36); Гершвин Д. «Clap Yo' Hands / I Got Rhythm» (06.02 – 06.38); «Гавайская военная песня» (06.39 – 07.51).</p> <p><i>5 выпуск:</i> Бенко Ш. «Barbara» (00.09 – 01.04); Вильольдо А. танго «El Choclo» (01.04 – 02.08); Жолдош И. «Сердцебиение» (03.08 – 04.08); Васильев И. «Две гитары» (05.23 – 05.33); Кадомцев М. «Быстрый фокстрот» (07.30 – 07.54); Вожняк Е. «У Али есть кот» (08.00 – 09.15).</p> <p><i>6 выпуск:</i> Ереб Э. «Гримаса» (00.39 – 02.07); эстонский народный танец «Петушиная полька» (06.09 – 07.01); Мелитонян А. «Сельский наигрыш» (07.08 – 08.26).</p> <p><i>7 выпуск:</i> Вудс Г. М. «I'm Looking Over a Four Leaf Clover» (00.58 – 01.55); Чебушев С. «Игрушка» (02.39 – 03.56); Деак Т. «Игривый трубач» (04.06 – 05.26); Лукиновский А. «Быстрый танец» (05.27 – 06.48); Богданович Л. «Антифокстрот» (06.51 – 08.13).</p> <p><i>8 выпуск:</i> Блантер М. «Джон Грей» (00.22 – 01.18); Родригес Х. танго «Кумпарсита» (01.18 – 02.17); Колл А. «Drahtkommoden-Dixie» (03.17 – 03.50); Баузе А. «Джокер» (03.52 – 04.52); Буарки Ш. «Бродячий оркестр» (06.26 – 07.37).</p> <p><i>9 выпуск:</i> Блантер М. «Футбольный марш» (00.03 – 00.23); Торрес Дж. «Wheels» (02.07 – 02.22); немецкая полька (04.51 – 05.23).</p> <p><i>10 выпуск:</i> Кингсли Г. «Popcorn» (02.28 – 04.12); Борель-Клерк Ч. «Strip Tease In Rhythm» (04.56 – 05.22; 05.55 – 07.15); Майроу Д. «Autumn Nocturne» (07.24 – 07.40).</p> <p><i>11 выпуск:</i> Дунаевский И. «Выходной марш» из к/ф «Цирк» (00.04 – 01.14); Беллсон Л. «The Diplomat Speaks» (01.19 – 01.33); Фучик Ю. «Выход гладиаторов» (03.47 – 04.19); Ласт Дж. «Trompeten Muckel» (07.33 – 08.31); Хенсли К., Ласт Дж., Ланкастер Н., Барроуз Т., Кинсли Г. «Easy Livin / Coming Closer / Popcorn» (08.32 – 09.20).</p> <p><i>12 выпуск:</i> Вундерлих К. «Lotto-Zahlen» (00.00 – 00.34), «Corn Flakes» (00.34 – 01.04); Иванович И. «Дунайские волны» (01.07 – 01.44); Лаксман Д. «Coconut» (03.51 – 04.49); Бафф П. «Drums A Go-Go» (06.06 – 07.16).</p> <p><i>13 выпуск:</i> Бланко У., Масо Х. «Moliendo cafe» (02.45 – 03.42); Сенневиль П., Туссен О. «Dolannes Melodie» (04.23 – 04.49); Текс П. «Cannonball» (04.49 – 05.49); Бернетт Дорси и Джонни «Green Grass of Texas» (05.55 – 07.21); Скраггс Э. «Поезд № 45» (07.22 – 08.19).</p> <p><i>14 выпуск:</i> Киари К. «Un reverbere» (01.52 – 02.26); группа Digital Emotion «Get Up, Action» (02.58 – 03.33) и «Go Go Yellow Screen» (03.33 – 03.46); группа Methusalem (Empire) «Black Hole» (04.22 – 05.26); группа Digital Emotion «The Beauty & The Beast» (06.14 – 07.02); Круз К. «Flyin Sax» (07.29 – 07.46).</p> <p><i>17 выпуск:</i> Кажлаев М. «Парад-алле» из к/ф «Бархатный сезон» (00.25 – 01.37).</p> <p><i>18 выпуск:</i> Фуксбергер К. «Меланхолия» (01.22 – 01.58); Богомазов Г. «Бублички» (03.27 – 04.30; 04.56 – 05.06); Дунаевский И. «Спортивный марш» (05.08 – 05.46).</p>

Песенные цитаты

1 выпуск: Высоцкий В. «Песня о друге» (01.24 – 01.40), Тухманов Д. «Последняя электричка» (02.29 – 03.51).

2 выпуск: Бабаджанян А. «Чертово колесо» (04.53 – 05.47); Зацепин А. «Песня про зайцев» (07.30 – 07.40).

4 выпуск: Дулов А. «Хромой король» (00.44 – 01.27); Жечковска У. «Духовой оркестр» (01.32 – 01.49); Бабаджанян А. «Не спеши» (04.20 – 04.53).

5 выпуск: Фомин Б. «Дорогой длиною» (04.10 – 05.24); Капуа Э. «Мое солнце» (05.35 – 06.46); Деак Т. «Весенняя прогулка» (07.01 – 07.28).

6 выпуск: Садовский С. «Степь да степь кругом» (00.08 – 00.36); Гусейнли Г. азербайджанская песня «Мои цыплята» (02.18 – 02.49); белорусская народная песня «Косил Ясь конюшину» в исполнении ВИА «Песняры» (05.10 – 06.01).

7 выпуск: Калоджера Н. «Только мы» (08.32 – 09.29).

9 выпуск: Дунаевский И. «Песенка о капитане» (01.02 – 01.27); Островский А. «Спят усталые игрушки» (02.22 – 02.31).

10 выпуск: Юрман У., Капер Б. «Встречи» (00.35 – 01.10); Щедрин Р. «Веселый марш монтажников» (05.22 – 05.55).

14 выпуск: Паулс Р. «Миллион роз» (00.42 – 01.51); Мигуля В. «Трава у дома» (07.02 – 07.29; 07.46 – 08.48); Добрынин В. «Качается вагон» (09.34 – 09.56).

15 выпуск: Иорданский М. «У дороги чибис», народная музыка «Дубинушка», Дунаевский И. «Ой, цветет калина», Гладков Г. «Ох, рано встает охрана», Рычков Б. «Все могут короли», Экимян А. «Не надо печалиться» (03.44 – 04.23).

16 выпуск: Николаев И. «Комарово» (00.03 – 01.10; 09.11 – 09.44); Антонов Ю. «Море, море мир бездонный» (02.46 – 03.35; 07.46 – 08.20).

17 выпуск: Добрынин В. «Не сыпь мне соль на рану» (07.25 – 07.40).

18 выпуск: русская народная песня «Выйду на улицу» (00.05 – 01.22; 02.35 – 02.45); Шатров И. «На сопках Маньчжурии» (04.30 – 04.53); Шуфутинский М. «Таганка» (06.28 – 08.09); Симон А. «Наґапапа» (08.19 – 10.07).

Аранжированные цитаты

1 выпуск: Вальгрэ Р., аранжировка Селивачев А. «Искрящийся снег» (04.51 – 05.59).

2 выпуск: «Очи черные» (00.37 – 00.52); Нем. Н.П. «Верный гусар» (05.55 – 07.02).

3 выпуск: Козловский А. в обработке Игнатьева В. «Карусель» (01.07 – 02.21); детская народная песня «Цыпленок жареный» в аранжировке Крылова Г. (05.52 – 07.01); Ларионов И. «Калинка» (08.26 – 09.32).

4 выпуск: Милютин Ю. Парафраз на темы песен из к/ф «Сердца четырех» (05.38 – 06.02); Петров А. «А я иду шагаю по Москве» в обработке Гольштейна Г. (07.24 – 07.52).

6 выпуск: Р.Н.П. «Ах вы, сени, мои сени / Барыня» (инструментальная музыка) (03.29 – 04.52); Хачатурян А. «Танец с саблями» из балета «Гаяне» (08.34 – 09.32).

7 выпуск: Гаранян Г. «Фантазия на темы песен Никиты Богословского» (00.05 – 00.56).

8 выпуск: Бекман Л. «В лесу родилась елочка» (инструментальная и джазовая обработка) (00.07 – 00.21; 02.50 – 03.20); Фельцман О. «Ходит песенка по кругу» (07.37 – 08.31).

9 выпуск: Бонно С. «Little Man» (05.29 – 06.10); Клугер Ж., Джеральд Ф. «Tante Agathe» (06.10 – 07.20); Тизол Х., Эллингтон Д. «Caravan» (07.24 – 09.10).

10 выпуск: Фишер Ф. аранж. Дэвис Л. «Blue Is The Night» (00.01 – 00.35; 01.11 – 01.42); «Casatschok» (парафраз на песню Блантера М. «Катюша») (04.18 – 04.56).

11 серия: Клейтон-Томас Д. «Spinning Wheel» (01.19 – 02.10); Флейшман Ф. «Спи, моя радость» (04.26 – 05.30); Dixieland Jazz Band «Tiger Rag» в исполнении Роджерса Э. и его оркестра (05.35 – 07.05).

12 выпуск: цыганская народная песня «Мои цыганочки, мои смугляночки» в исполнении Тер-Абрамова К. (01.56 – 03.08); Верди Дж. «Триумфальный марш» из оперы «Аида» в исполнении Захариаса Х. и оркестра (04.50 – 06.04); Теодоракис М. «Сиртаки» в исполнении Мент Дж. (07.32 – 08.51).

13 выпуск: Льюис М. «How High the Moon» в исполнении оркестра Дж. Ласта (00.04 – 01.08); Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» в аранжировке Вундерлиха К. (01.09 – 02.12).

14 выпуск: Штрассер Х. аранжировка Швеппе Д. «Петербургские ночи» (00.00 – 00.41); Веласкес К. в редакции Вундерлиха К. «Besame mucho» (03.47 – 04.20); Страуз Ч. в исполнении Холмс Л. и его оркестра «Bonnie and Clyde» (05.26 – 06.11).

15 выпуск: Чайковский П. «Неаполитанская песенка» из «Детского альбома» (03.06 – 03.28), балет «Лебединое озеро» «Танец маленьких лебедей» (04.32 – 04.57) и «Интродукция и паде-де» в аранжировке В. Бабушкина (05.05 – 05.48); Николаев И. «Айсберг» (07.10 – 08.18); Антонов Ю. «Крыша дома твоего» (09.00 – 09.28).

16 выпуск: мелодии звучат в аранжировке Бабушкина В. – Алябьев А. «Вечерний звон» (04.51 – 05.12), русская народная песня «Во поле березка стояла» (05.18 – 06.09), русская народная песня «Камаринская» (06.21 – 06.48), Паулс Р. «Зеленый свет» (07.08 – 07.40); русская народная песня «Жил был у бабушки серенький козлик» (08.20 – 09.11).

17 выпуск: аранжировка Корчагина В. – Строк О. «Мурка» (02.59 – 03.05), русская народная песня «Коробушка» (03.16 – 04.04), Хайт Ю. «Авиамарш» (04.08 – 06.26); группа Каома «Lambada» в инструментальной аранжировке Оливейра Ч. (07.45 – 09.06).

В титрах отсутствуют указания авторства музыкальных композиций, поэтому некоторые заимствованные мелодии до сих пор остаются неопознанными. Особенно это касается зарубежных хитов, относительно которых уже много лет ведутся изыскания первоисточников как профессиональными исследователями, так и меломанами, любителями мультсериала. Примечательно, что на протяжении восемнадцати выпусков динамической смены музыкального материала авторы практически ни разу не повторились. Исключения составляют: дважды звучащая «Песня о друге» В. Высоцкого как зеркальная проекция от десятого выпуска к первому; футбольный марш М. Блантера, комментирующий спортивные состязания четвертого и телевизионный футбольный матч девятого выпуска; «Выход гладиаторов» Ю. Фучика, иллюстрирующий эпическое появление волка в третьем и знакомство с котом-факиром за кулисами цирка в одиннадцатом выпуске.

Отметим также уникальность профессиональных авторских мелодий, написанных композиторами специально для мультипликационного сериала. Запоминающаяся музыка А. Зацепина и Г. Гараняна «Танго», «Марш», «Парафраз», музыкальные отбивки Г. Крылова, новогодняя «Песенка деда Мороза и Снегурочки» Г. Гладкова, песня Г. Савельева «У попа была собака» на бесконечный фольклорный стишок, мелодия кота-факира и «Фанфары» А. Гольдштейна. В постсоветский период в титрах звучит имя композитора В. Корчагина, а серии 2000-х годов выпущены в сотрудничестве с музыкантом А. Державиным.

Следующий метод анализа цитатного материала ориентирован на выявление его функций в контексте художественного замысла произведения. Так, включение «чужих» текстов известных и малоизвестных музыкальных композиций различного направления представляет собой одну из форм их популяризации. «Ну, погоди!» – это особый случай, так как мультфильм является рекордсменом по количественному содержанию треков.

Композиции Т. Деака «Лыжи» в структурных единицах аудиодорожки отведена роль заставки и окончания, то есть ее функция определяется как вводная и заключительная. Имея дело с заимствованной заставкой, возможно столкнуться с перекодированием «до такой степени, что общественное сознание теряет первоисточник. Можно сказать, что один символ поглощает другой» [9]. Это и наблюдается в случае с «Ну, погоди!», поскольку на протяжении долгого времени существовали предположения, что музыка заставки – специально сочиненная тема, и даже когда первоисточник был найден, композиция продолжает ассоциироваться только с этим мультсериалом.

Частично цитируемый материал выполняет роль фонового звучания (сопроводительная функция), и это означает, что в данном контексте цитата не оказывает влияния на экранные события так же, как концептуально-содержательная основа картины не подчиняет себе музыку. Однако основная часть заимствованного и аранжированного материала выполняет универсальные и специальные функции, где одна и та же композиция может соответствовать нескольким параметрам.

Так, нередко музыка, отвечая темпоритму кинокадра, организует экранное пространство: «Комарово» – отдых на пляже; «Выходной марш» И. Дунаевского – предвосхищает начало эпизода в цирке; «Хромой король» – манерная проходка волка на стадионе; «Игрушка» – волк мчится на паруснике; «Игривый трубач» – охота волка на спящего зайца во время шторма в каюте; «Get Up, Action» – поездка на старой машине; «Дунайские волны» – вальсирование волка в рыцарских доспехах в музее; «Биг-Бэнд галоп» – преследование на катере; «Porcogn» – сцена строительных работ; «Lambada» – танец зайца и аборигенов; «Hafanana» – заводные танцы в отделе игрушек.

Организуя экранное пространство, музыка обретает в мультсериале иллюстративную функцию, так как сопровождает конкретные ситуации, комментирует определенные действия, пейзажные зарисовки: «Чертово колесо» – катание на аттракционе; «Трава у дома» – имитация космического полета на тренировочной модели ракеты; «Степной всадник» – моделирование верховой езды на лошади; «Степь да степь» – демонстрация русских просторов и деревенской картины природы; «Танец с саблями» – комичная борьба волка и зайца в электричке; «Спи, моя радость, усни» – убаюкивание змеи, а «Полет шмеля» – имитация полета на транспортере в комической форме; «Море, море» – своеобразная иллюстрация эпизода сказки А. Пушкина «О рыбаке и рыбке»; «Жил-был у бабушки серенький козлик» – комическая зарисовка-пародия на русскую народную сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; «Не сыпь мне соль на рану» – связанный волк висит над костром, аборигены собираются его приготовить в качестве пищи.

В воспроизведении приключений неразлучной парочки – волка и зайца – заложены этические смыслы, заключающиеся в осознании того, что является правильным и хорошим, и наоборот, что нежелательным и плохим. Этот взгляд на категории морали раскрывается через комические средства, как визуальные, так и аудиальные, что наделяет коллажные музыкальные темы особой пародийной функцией: немецкая народная песня «Верный гусар» – нахождение главных персонажей в комнате смеха; «У Али есть кот» – курьезный случай в метро; «Петушиная полька» – ситуация в деревне, где волк попадает в комбайн; «Камаринская» – пляска волка против его воли; «Жил-был у бабушки серенький козлик» – волк превращается в козленка; «Танец маленьких лебедей» – балетный номер в составе волка и кур.

В анимационном сериале присутствует множество фольклорных произведений, что способствует передаче национального колорита: «Ах вы, сени, мои сени / Барыня» – русские народные темы, передающие сцену из жизни деревни; «Коробушка» – русская народная песня сопровождает эпизод, как волк хвастается своей городской квартирой; «Мои цыплята» – детская песня на азербайджанском языке, иллюстрирующая ситуацию в курятнике; «Косил Ясь конюшину» – белорусская народная песня, где волк демонстрирует умение работы на комбайне; «Петушиная полька» – народный танец эстонского характера в сцене, когда волк переловил комбайном кур; «Besame mucho» – мелодия мексиканского колорита сопутствует эпизоду, где роботы приводят внешний вид волка в порядок; «Мои цыганочки, мои смугляночки» – напев цыганского характера, с постепенным прибавлением темпа иллюстрирует, как волк в доспехах, загоревшись от сигареты, пытается потушить пожар, совершая экспрессивные движения.

Музыкальные возможности в кинокадре определяются также способностью передавать настроение или создавать определенное эмоциональное состояние: «Антифокст-

рот» – пугающий эпизод темноты в трюме; «Только мы», «Lambada», «Миллион алых роз» – темы, звучащие в разных выпусках, характеризуют эпизоды временного перемирия волка и зайца; «Во поле березка стояла» в аранжировке В. Бабушкина звучит напряженно, создавая атмосферу надвигающегося ужаса, когда волк оказывается в избе Бабы-Яги; «В лесу родилась елочка» – предвосхищение новогоднего праздника; «Триумфальный марш» – радость временным победам над зайцем; колыбельная «Спи, моя радость, усни» – как иллюстрация состояния погружения в сон.

В соответствии с драматическим развитием звуковая партитура взаимодействует с сюжетом, охватывая различные аспекты анимационного пространства, чтобы динамизировать и смягчать напряжение действия или соответствовать композиционной структуре фильма. Однако, в формате анимационного сериала «Ну, погоди!» драматургическая функция музыки обретает свою специфику, отличающуюся явным отсутствием сквозного развития сюжета. Вместо этого она подчиняется технике коллажа, где конструктивные элементы произведения соединяются в единое пространство через монтажную драматургию, что можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, короткий формат серий ограничивает возможность для развития драматических конфликтов и глубины персонажей. Во-вторых, жанр «Ну, погоди!» – комедийный, где музыка подчеркивает абсурдные ситуации. Комичность и перипетичность повествования вытесняют возможность глубоких размышлений, усиливая акцент на развлекательной составляющей произведения. В результате зритель, погружаясь в мир ярких сцен и забавных ситуаций, может не заметить скрытые слои значений, которые могли бы обогатить его восприятие. Однако в этом проявляется своеобразный парадокс: комедийный жанр может содержать множество философских вопросов, но в данном случае они остаются незамеченными, уводя внимание зрителя на второй план.

В основе техники коллажа лежит принцип контраста. Т. Шак, описывая специфические черты музыки как синтетического текста, выделяет такие характеристики, как вторичность, дискретность, контекстность, многофункциональность и компилятивность [10]. Особое внимание автора сосредоточено на признаке компилятивности, взаимосвязанном с методом коллажа, способном объединять разнородные источники и синтезировать их в единую, целостную концепцию.

Подытожим наши рассуждения. Выстраивая музыкальное оформление из последовательности цитат, звуковой коллаж в «Ну, погоди!» как техника, с одной стороны, демонстрирует стилевое столкновение, а с другой – выразительное сочетание фрагментов музыкальных сочинений. Инструментальные и вокальные композиции в комбинации с аранжированными цитатами создают богатую звуковую палитру, которая формирует атмосферу, подчеркивает характер персонажей и их взаимодействия. Коллаж, понимаемый «как способ мышления, ориентированный на контрастное взаимодействие разнородных элементов или материалов, а в частном случае – на сочетание традиционных форм искусства с фрагментами какой угодно реальности» [2], – в «Ну, погоди!» воплощает художественный замысел, иллюстрирует ситуации, комментирует события, сопровождает эпизоды, выполненные в комичной форме.

Монтажность драматургии в сериале действует на разных уровнях: 1) в широком смысле, который можно обозначить как высший композиционный уровень, где с помощью коллажа соединены независимые контрастные эпизоды из шестнадцати серий; 2) на локальном уровне, когда во внутреннем строении произведения выдерживается принцип дискретности и контрастного сопоставления иных структурных единиц, в данном случае – введение компилятивного музыкального текста. Фактически коллаж в анимационном сериале выступает как важный механизм, который связывает визуальный ряд, сюжетное построение, звуковое оформление и эмоциональный отклик зрителя.

Литература

1. Демченко А.И. О взаимодействии искусств на примере коллажа и полистилистики // Музыка XX века в ряду искусств: параллели и взаимодействия. Астрахань: Астраханская государственная консерватория, 2008. С. 24–38.
2. Демченко А.И. Коллаж и полистилистика в искусстве XX века // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2005. № 2. С. 42–52.
3. Демченко А.И. Коллаж и полистилистика: от экспериментов авангарда в общехудожественное пространство: монография. Саратов: Саратовская гос. консерватория им. Л. В. Собинова, 2015. 44 с.
4. Субботин И.А. Полистилистика в музыке саратовских композиторов: монография. Саратов: Саратовская гос. консерватория им. Л.В. Собинова, 2017. 251 с.
5. Ануфриева А. В. Проявление коллажного мышления в изобразительном искусстве: от модернизма к постмодернизму // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. № 14. С. 169–174. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-kollazhnogo-myshleniya-v-izobrazitelnom-iskusstve-ot-modernizma-k-postmodernizmu/viewer> (дата обращения: 20.07.2024).
6. Иванова М.Н. Особенности смыслообразования в коллаже (на материале романа Т. Толстой «Кысь») // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». 2015. № 1. С. 304–308.
7. Словарь-справочник современных анимационных терминов / ред. Н. Рябцева. М.: ЛЕНАНД, 2015. 249 с.
8. Смирнов Н. Кто 16 лет ищет мелодию из «Ну, погоди!». URL: <https://batenka.ru/unity/music-nu-pogodi/> (дата обращения 25.07.2024).
9. Бысько М.В. Музыкальная заставка: звучащий символ. URL: http://mediamusic-journal.com/Issues/2_3.html (дата обращения 01.08.2024).
10. Шак Т.Ф. О смысловом многообразии цитат в музыке кино // В пространстве смыслов: текст и интертекст. Петрозаводск: Версо, 2016. С. 412–420.

Collage of Musical Quotes in the Animated Series “Well, Wait!”

Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii – Cultural Studies of Russian South, 2024, 4 (95), 88–97.

DOI: 10.24412/2070-075X-2024-4-88-97

Nadezhda I. Tolpeeva, Tambov State Musical Pedagogical Institute named after S.V. Rachmaninov (Tambov, Russian Federation). E-mail: nadezhdatolpeeva@yandex.ru

Keywords: “Well, wait!”, animation; quote; collage, film music; classification; functions.

Based on the analysis of the animated series “Well, wait!” (1969–1993, issues 1–18, directed by V. Kotenochkin, V. Tarasov, Soyuzmultfilm studio), the basic principle of introducing musical quotations into the media text through the collage technique is highlighted. The collage principle manifests itself in a combination of musical themes of various styles and genres, which allows you to create a multi-layered perception of what is happening on the screen. The collage citation method was used to create a unique identity of the series, which makes it a significant phenomenon in the world of animation. The animated series “Well, wait!” demonstrates how musical quotes, using collage techniques, create a multifaceted perception of storylines. The fusion of various styles – from classical music to jazz – allows the viewer to immerse themselves deeper into the atmosphere of the era, conveying the characters of the characters and the dynamics of what is happening. Music becomes not just a background, but an active participant in the narrative, linking visual elements, acting as a kind of commentary on what is happening, adding meaning and emphasizing the comic beginning of the series. The method of classification of musical material proposed by the author of the

article opens up new possibilities for the analysis of compositions. Clearly drawn boundaries between instrumental and vocal works allow us to explore their influence on the structuring of the plot. The arranged quotes provide an opportunity to consider how changing well-known melodies creates new semantic contexts, which is important for understanding the author's idea. Thus, the principle of collage becomes key to the formation of a unique identity of the series. This is not just a technique, but a whole methodological approach that contributes to the richness of expressive means. Such research opens up horizons for future analyses in the field of animation and music.

References

1. Demchenko, A. I. (2008). O vzaimodeystvii iskusstv na primere kollazha i polistilistiki [On the interaction of arts on the example of collage and polystylistics]. In: *Muzyka 20 veka v ryadu iskusstv: paralleli i vzaimodeystviya* [Music of the 20th century in the series of arts: parallels and interactions]. Astrakhan: Astrakhan State Conservatory. pp. 24–38.
2. Demchenko, A.I. (2005). Kollazh i polistilistika v iskusstve 20 veka [Collage and polystylistics in the art of the twentieth century]. *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – News of the Volgograd State Pedagogical University*. 2. pp. 42–52.
3. Demchenko, A.I. (2015). *Kollazh i polistilistika: ot eksperimentov avangarda v obshchekhudozhestvennoe prostranstvo: monografiya* [Collage and polystylistics: from the experiments of the avant-garde into the general artistic space: monograph]. Saratov: Saratov State Conservatory named after L.V. Sobinov.
4. Subbotin, I.A. (2017). *Polistilistika v muzyke saratovskikh kompozitorov: monografiya* [Polystylistics in the music of Saratov composers: monograph]. Saratov: Saratov State Conservatory named after L.V. Sobinov.
5. Anufrieva, A.V. (2012). *Proyavlenie kollazhnogo myshleniya v izobrazitel'nom iskusstve: ot modernizma k postmodernizmu* [The manifestation of collage thinking in fine art: from modernism to postmodernism]. *Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of the Buryat State University*. 14. pp. 169–174. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-kollazhnogo-myshleniya-v-izobrazitelnom-iskusstve-ot-modernizma-k-postmodernizmu/viewer> (Accessed: 20.07.2024).
6. Ivanova, M.N. (2015). Osobennosti smysloobrazovaniya v kollazhe (na materiale romana T. Tolstoy “Kys”) [Features of meaning formation in collage (based on the material of T. Tolstoy's novel “Kys”)]. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya “Filologiya” – Bulletin of Tver State University. Series “Philology”*. 1. pp. 304–308.
7. Ryabtseva, N. (ed.) (2015). *Slovar'-spravochnik sovremennykh animatsionnykh terminov* [Dictionary of modern animation terms]. Moscow: LENAND.
8. Smirnov, N. (2019) *Kto 16 let ishchet melodiya iz “Nu, pogodi!”* [Who has been looking for a melody from “Well, wait!” for 16 years]. [Online] Available from: <https://batenka.ru/unity/music-nu-pogodi/> (Accessed: 25.07.2024).
9. Bys'ko, M.V. (2013). *Muzykal'naya zastavka: zvuchashchiy simvol* [Musical screensaver: a sounding symbol]. [Online] Available from: http://mediamusic-journal.com/Issues/2_3.html (Accessed: 01.08.2024).
10. Shak, T.F. (2016). O smyslovom mnogoobrazii tsitat v muzyke kino [On the semantic diversity of quotations in film music]. In: *V prostranstve smyslov: tekst i intertekst* [In the space of meanings: text and intertext]. Petrozavodsk: Verso. pp. 412–420.