

Материалы к уроку в 8 классе «Роль музыки в киноискусстве»

Любое искусство мечтает быть похожим на музыку...

Михаил Чехов

Если кино - это магия, то музыка - это волшебная палочка, без которой, как известно любому начинающему волшебнику Хогвартса, особо не поколдуешь...

.....

Современные кинокритики и исследователи кинематографа выделяют более двадцати функций, которые музыка призвана выполнять в кино, а это значит, что роль ее в кинопроизводении поистине уникальна. Мало того, многие исследователи утверждают, что музыка может значительно влиять на качество кинопродукции. Сегодня в игровом кино известны случаи, когда вербальная информация - скажем, диалог персонажей - заменяется музыкой. Бывает это не часто, но полученный эффект чрезвычайно продуктивен. Занимая пространство и время в рамках фильма, музыка сообщает зрителю-слушателю неизмеримо больше, нежели звучащее слово. Однако с подобным доминированием музыки в кино согласны далеко не все кинематографисты.

Так в одной из работ режиссера А. Германа читаем: *«Надо сказать, что я против музыки в кино. Музыка - это язык, на котором человек должен разговаривать с Богом, и ее надо оставить в покое. <...> Любое кляцанье, шурианье, «звук лопнувшей струны», упавшей кастрюли может быть в тысячу раз кинематографически выразительнее, чем любая музыка».*

Однако о роли музыки в важнейшем из искусств XX века заговорили еще во времена немомого кино: *«Мы приходим в кино не для того, чтобы слушать музыку. Мы хотим лишь, чтобы она усугубляла наши зрительные впечатления».* Для современного кинематографа характерно наличие музыкальной концепции в кинофильме: музыка стала активным элементом экранного действия, придавая ему новое, своеобразное звучание, влияя на динамику, ритм, структуру экранного произведения». **Назовем важнейшие функции киномузыки.**

➤ **Иллюстративная.** Отношение композиторов к такой функции чаще негативно: *«Считаю, что иллюстративную музыку полностью ликвидировать нельзя, но следует считать более правильным, чтобы музыка раскрывала события и отношения к ним автора. Музыка является очень сильным средством эмоционального воздействия, и поэтому она не может быть сведена только к иллюстрации».* / Д. Шостакович, 1937г.

➤ **Психологическая. Нейтральный звуковой фон.** Точно подобранная музыка в этом случае может самый обычный, заурядный фильм сделать ярким, выразительным и впечатляющим, придать кадрам более глубокое эмоциональное содержание. Подобное употребление музыки называют на профессиональном сленге «подложкой», т. е. музыка синхронно подкладывается под изображение по настроению и значению кадров.

➤ **Документирующая.** Воссоздание времени действия, атмосферы, возможно, среды, примет той или иной эпохи.

➤ **Драматургическая.** Выражение внутреннего действия, передача самых различных настроений и переживаний действующих лиц. Предвосхищение действия, подготовка зрителя к тому, что произойдет далее: *«От одного диссонирующего аккорда в должном месте весь зал может застыть от ужаса посреди сентиментальной сцены, а удачно рассчитанный пассаж, исполненный на духовом инструменте, способен превратить явно мрачный момент действия в нечто, вызывающее животный смех».* /Английский режиссер Копленд. Подобная **контрапунктная** трактовка позволяет возлагать на музыку любые функции и задачи: музыка продолжает развитие мысли; усиливает момент кульминации; подготавливает к дальнейшему ходу действия.

В структурном единстве с содержанием фильма находится и **лейтмотивная мелодия**: она связывает воедино все части фильма, подчеркивает сюжетные значения кадров и, вместе с тем, побуждает глубже вникнуть в содержание идеи и зрительного ряда. **Лейттема** имеет двойную

функцию: с одной стороны, она выражает основное эмоциональное содержание фильма; с другой - и прежде всего! - связана с идеей фильма, его главной мыслью. Музыка тем и хороша, что может органично объединить эмоции и чувства, потому что это яркое, образное, общепонятное выразительное средство одинаково сильно воздействует на разум и душу.

Драматургические и идейные акценты могут быть выражены в сочетании музыки и шумов в фильме.

➤ **Комментаторская.** Выражение авторского отношения к изображению.

➤ **Эмоционально-обобщающая.** Возможности в области эмоционально-смыслового обобщения (*разумеется, в опосредованной форме музыкального образа*).

➤ **Катартическая.** Помощь в закреплении новых ассоциативных рядов и запечатление фильма в сознание зрителя крупным почерком.

Разнообразие задач, стоящих перед музыкальным компонентом в фильме сформировало немалое количество выразительных средств киномузыки, благодаря которым и происходит то воздействие на зрителя, которого добиваются создатели фильма. Сюда входят: а) задачи внутрикадровой (мотивированное развитие сюжета) и закадровой (комментарий от автора) музыки, б) принцип контрапункта (несинхронности звукового и изобразительного рядов), в) фильм без музыки как художественный прием, г) инструментальная и вокальная (как естественное развитие жизни образов в произведении) музыка в кино; д) песня в кино как язык времени, е) использование классической музыки как выразительницы вечных духовных ценностей, ж) кино и музыкальный фольклор, з) эксперименты в области киномузыки (объединение музыки с шумами, использование приемов сонорной музыки, смешение жанров и т.д.) как выражение сложных отношений человека и современного мира.

С какой бы задачей ни входила музыка в фильм, она всегда должна оставаться органической частью целостного образа экранного произведения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО...

• Немое кино, начиная с *«Выхода рабочих с фабрики»* (1895) и *«Прибытия поезда»* (1896) братьев Люмьер, было лишено звука вовсе — однако новизна изображения делала для первых посетителей кинопросмотров звук практически осязаемым. Французский философ и искусствовед Гастон Башляр в своей поэтике пространства задавался вопросом *«Как можно видеть неслышимое?»* В 2018 году ученые Лондонского университета нашли научное подтверждение его словам, изучив психологический механизм эффекта, который они назвали *«визуальное ухо»*. По их словам, многие из нас расположены к специфической чувствительности к происходящему на экране — и поэтому даже беззвучные видео в этом случае «издают» звук. Для некоторых зрителей поезд в *«Прибытии поезда»* был более чем реален — а ритмичный звук пленки в проекторе наводил ассоциации на стук колес.

• **Благодаря звуку мы видим все куда ярче и нам гораздо легче воспринимать и запоминать происходящее на экране. Почему так происходит?** Исследователи лондонского университета Голдсмита выяснили, что прослушивание музыки влияет на наше восприятие выражений лица, действует как своеобразный эффект Кулешова. Этот эффект, известный каждому монтажеру, заключается в следующем: одно и то же лицо может приобретать разные выражения в зависимости от кадра, который показывается перед ним. Таким же образом одно и то же музыкальное произведение может воздействовать по-разному в отличающихся друг от друга обстоятельствах.

• Согласно работе канадских ученых из университета МакГилл, во время прослушивания музыки мы можем получать дофамин — нейромедиатор, ответственный за мотивацию. А значит, во время запоминающейся и захватывающей сцены в кино можем испытать *катарсис*.

• В середине XX века в звуковом кино сложилась ситуация, которую Мишель Шион назвал *«аудиовизуальным контрактом»*: базовая парадигма отношений между звуком и движущимся изображением. Как в классическом, так и в современном кино звук придаёт изображению *«дополнительную ценность»*: *«звук обогащает данное изображение»* таким образом, что нам кажется, будто добавленная *«информация или экспрессия»* были *«уже заложены в самом изображении»*.