

Музыка в кино

С самого начала появления кинематографа при помощи музыкального сопровождения старались отметить характер персонажа и настроение всего происходящего на экране. Важность кинематографической музыки всегда была связана с необходимостью выразить эмоции.

Что ты уже знаешь о киномузыке?

Музыка обеспечивает непрерывность....

Можешь ли ты представить себе эти фильмы без музыки?

Какую роль играет музыка в фильмах?

Музыка в фильмах очень важна, почему?

Изображение плакатов к фильмам

1. Прочитай сообщение. Какие ты помнишь звуковые эффекты из своего любимого фильма?

Звук распространяется на все те аудиоэлементы, которые можно видеть на экране, – на диалог, захлопывание двери, шаги и т.п. Как звуковые эффекты помогают создавать фильм? Звуковые эффекты можно использовать для создания в фильме настроения или атмосферы, – всего, что отражает представленные на экране изображения и действия.

Например, высокие, пронзительные звуки вызывают тревогу, а тихие звуки (например, плеск волн или звук открывания двери) можно использовать для создания спокойной или таинственной атмосферы. Возможно, самое интересное использование звука в фильме – это его отсутствие, то есть **тишина**.

2. Смотри отрывок из кинофильма без звука (<https://www.youtube.com/watch?v=qNseEVlaCl4&t=1s> *The Kid – Charlie Chaplin*)

2.1. Представь, какой может быть музыка для этого отрывка. Подчеркни вариант.

Характер, настроение	Темп	Состав исполнителей
Озорной, грустный	Быстрый	Оркестр
Весёлый, грустный	Медленный	Хор
Слезливый, смелый	Умеренный	Соло (голос)
Беспокойный, взволнованный	Очень медленный	Инструменты _____
Суровый, героический	Очень быстрый	_____
	Постепенно ускоряющийся	Другое _____

Важность музыки в звуковом кино

1. Введение.
2. Описать героя.
3. Сопроводить действие.
4. Выразить мысли героя.
5. Сообщить об ожидаемых событиях.
6. Рассказать о чувствах.

2.2. Напиши, почему ты выбрал именно эти признаки. Что тебя побудило?

2.3. Посмотри отрывок из кинофильма со звуком. Какой была описанная тобой музыка по сравнению с оригиналом?

---

3. Анализируй Ритмизируй Пой по нотам Пой со словами Добавь сопровождение

DOE A DEER!

«Звуки музыки» Р.Роджерс

Doe, a deer, a fe-male - dear, ray, a drop of gol-den sun, Me, a name I call my - self,

13 far, a long, long way to run, Sew, a nee - dle pull - ing thread, La, a

22 note to follow sew, Tea, a drink with jam and bread that will bring us back to do

4. Прослушай программу «Болеро» (“Bolero”) на Латвийском радио 3. (<https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/bolero/kada-ir-ideala-kino-muzika.a44805/>).

Что думают и говорят о музыке в кино известные люди? Прочитай.

4.1. Как звуковые эффекты помогают снимать фильм?

«Очевидно, что музыка к фильмам не должна быть слишком драматичной. Это одна из самых опасных вещей, о которых гениальный режиссер Роберт Брессон предупреждал, когда говорил, что музыка убивает фильм. То есть, если музыка характеризуется слишком сильной драматической схемой, она берёт верх, так как образ чаще всего никогда не достигает такого высокого уровня ассоциативного и эмоционального воздействия. Если музыка намного превосходит изображение, она диктует свои условия, и фильм перестаёт существовать. Именно поэтому профессионалы в области музыки знали и знают, как далеко можно разрабатывать музыкальную партитуру. Постепенно развились и традиции хорошей киномузыки» (Давис Симанис).

«Со временем время использования музыки в фильмах изменилось: в Голливуде музыка используется на протяжении всего фильма как непрерывный ритмический элемент. Музыка часто занимает до 95% от общей длины фильма, и это может быть связано с объёмным хронометражем фильмов, чтобы зритель не терял интереса. В последнем фильме Дэвида Финчера «Исчезнувшая» музыка звучит на протяжении всего фильма, иногда даже «съедая» диалоги. Музыка, написанная лидером “Nine Inch Nails” Трентом Резнором, иногда становится такой агрессивной, что «поглощает» диалоги и берёт верх, но таково намерение режиссера, и результат неплохой. В европейском кино наблюдается противоположная тенденция: звуковые партитуры фильмов строятся из разложенных специфическим способом шумов, звуков, и настоящая музыка здесь больше не является необходимостью: экзистенциальную напряженность и сверхценность режиссёры пытаются получить, не используя музыку как дополнительное средство».

Мнение Мартиньша Браунса

«Магическим “дополнительным средством” – музыкой – снабжал латвийские художественные и документальные фильмы композитор Мартиньш Браунс.

«Очень уважаю режиссёров, которые знают, чего хотят. Потому что кино и музыка – это две разные вещи. Материал фильма и музыкальный материал должны быть разными, чтобы образовалось третье – филлинг, и это искусство».

Композитор убежден, что специфику кинематографической музыки можно освоить только со временем. «Фильм всегда нуждается в главной теме; фильм также возможен на одной музыкальной теме, но чаще всего я использовал две-три темы: например, «Малиновое вино» было построено на двух темах – песне про малиновое вино и танго».

Иногда музыка, написанная Мартинышем для фильмов, становилась настолько популярной, что продолжала свою независимую от фильма жизнь: именно так произошло с заглавным треком фильма «Игра», который впоследствии стал очень популярным благодаря группе “Sīpoli”.

Композитор вспоминает, что с фильмом Айварса Фрейманиса «Мальчик» (“Puika”) ему было тяжело: «Это был мой первый актёрский фильм, в то время я был совершенным мальчишкой.... Это был сложный вариант, потому что в фильме были очень длинные кадры, а медленная музыка в таких кадрах усыпляет зрителя. В таких случаях важно сделать скучные фрагменты интересными при помощи динамики музыки».

Мартиныш Браунс признаёт, что с настоящими компромиссами никогда не сталкивался, скорее уважал желания режиссеров: «Янис Стрейч для своих фильмов хочет яркие мелодии, узнаваемые в народе вещи, значит, так и надо писать. Я смеюсь – есть темы и есть настройки – музыка, которая сама по себе не означает ничего, но кадрам фильма придаёт отличное настроение». Мартиныш, который в области музыки является очень критичным кинозрителем, очень высоко ценит музыку Маргера Зариньша и Яниса Иванова для латышской киноклассики, уважает успехи Ивара Вигнера и восхваляет чувственность Артура Маскатса.

Давис Симанис о подходе к реальности

Отличается ли использование музыки в фильмах разных жанров?

«Да, отличается, потому что отличается подход к реальности в самих фильмах: анимация – это предельная абстракция от реальности, документальное кино пытается показать жизнь такой, какой её видят вокруг нас, а в художественных фильмах реальность становится новой реальностью, но с серьёзной привязкой к окружающей нас реальности. Следовательно, использование музыки варьируется: в анимации она игрива или намеренно дисгармонична, в художественных фильмах берёт на себя функцию повествования с эмоциональным тоном, в то время как музыка документального кино либо выражает эмоции, либо создаётся как интеллектуальное дополнение. Кстати, это характерно и для художественных фильмов».

Визуальная увертюра Ларса фон Триера в фильме «Антихрист» построена на арии Ринальдо Георга Фридриха Генделя, в которой отражается психологический мотив всей сцены.

В документальном фильме Виестурса Кайришса «Пеликан в пустыне» (2014 год) используется «Песнь о Земле» Густава Малера. С одной стороны, эта музыка выполняет эмоциональную функцию, но с другой стороны, выражает особый интеллектуальный смысл, который придаёт фильму высшее измерение, о котором по большей части зритель на самом деле не догадывается, потому что он может не знать, кто такой Малер и какое послание несёт в себе его конкретный опус».

Мнение Нормундса Шне

Какие параметры киномузыки заставляют дирижёра Нормундса Шне говорить о произведении либо критически, либо с сожалением?

«Прежде всего, это преувеличенная объективность в раскрытии эмоций, чтобы не было ни малейшего недопонимания, что там есть раздражение, ужас, туман, радость, меланхолия. В кинематографической музыке это чувство должно быть чётко сформулировано. Во-вторых, это музыка, которая не оставляет места для фантазии».

Самая ценная особенность музыки заключается в том, что спустя долгое время после её прослушивания в мозгу возникают новые персонажи и идеи.

Говоря о латвийской киномузыке, Нормундс Шне подчеркивает: «В советское время киномузыке в Латвии уделялось очень много внимания. Настоящим шедевром является музыка Маргерса Зариньша к фильму «У богатой госпожи», которая в нашем сознании срослась с Ригой 20 – 30-х гг., а также вклад Яниса Иванова или музыка Имантса Калниньша к фильму «Дуй, ветерок» (“Rūt, vējīņi”). К сожалению, в последнее время музыка в кино играет подчинённую роль и часто отходит на второй план, к тому же сама музыка не очень успешная».

Мнение Айварса Калея

Мы также обратились к органисту и композитору Айварсу Калею, который исполнял музыку во многих немых фильмах.

«Я не считаю себя тапёром, потому что это были отдельные фильмы, в которых пришлось импровизировать. Вот мой профессор по органу Николай Ванадзиньш был профессиональным тапёром.... Главное в этой деятельности – не заставить зрителя скучать и сделать музыку не слишком навязчивой».