



ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЫКИ И КИНЕМАТОГРАФА

Х.Назаров

Зав.кафедрой «Композиции и аранжировки»
Института Национального эстрадного искусства им. Б.Закирова
При Государственной консерватории Узбекистана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10776116>

ARTICLE INFO

Received: 24th February 2024

Accepted: 27th February 2024

Online: 29th February 2024

KEYWORDS

Музыкальная культура,
искусство, кинематография,
кино, научный анализ.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются особенности взаимодействия музыкальной культуры и кинематографа сегодня и его место в культуре.

Введение.

История существования музыки в кинематографе насчитывает более одного столетия и была наполнена инновациями и эволюцией. До того самого момента, как музыка появилась в кино, её присутствие было замечена лишь в некоторых видах искусства, таких как: балет, опера и театр. В это же самое время эволюция различных смешанных видов искусств привела к тому, что музыка глубоко проникла в кино. В те далекие времена, когда ещё песни не звучали с экранов, а существовало лишь немое кино, технические средства были достаточно скудными, роль музыки была недооценённой для зрительного восприятия фильма, композиции могли использоваться только в качестве музыкального сопровождения, которые очень часто не отражали всех событий, происходящих на экране¹.

Взаимосвязь кинематографии и музыки является одним из ключевых аспектов создания кинематографических произведений и важным средством передачи эмоций и настроения в фильме, а также каким образом она может способствовать созданию атмосферы и воздействию на зрителей.

Прежде всего это эмоциональное содержание и глубина сюжета. Музыка способна усилить эмоциональное воздействие фильма. Саундтреки и музыкальное сопровождение могут подчеркнуть сцены с сильными эмоциональными переживаниями, делая их более запоминающимися и трогательными.

Следующим средством, можно обозначить отражение места и время сюжета. Музыкальные мотивы и звуковое оформление активно влияют на определенную психо-эмоциональную атмосферу сцен и эпизодов, в которых разворачивается события. В качестве примера вы можете себе представить начальные кадры фильма,

¹ <http://ru.any-notes.com/information/articles/rol-muzyki-v-kinematografe/>



когда еще отсутствуют какие-либо действия и на экране мы видим только начальные титры. И уже за кадром обычно сопровождает музыка, которая подготавливает зрителя к определенному характеру сюжета. И одновременно, также может выполнять немаловажную роль в определении жанра фильма.

- Идентификация персонажей и мест: Музыкальная композиция может быть связана с определенными персонажами или местами, что помогает зрителю легче узнавать их. Этот прием называется лейтмотивом, т.е. у каждого персонажа фильма есть персональная музыкальная тема, через которую пронизывается определенный характер героя. Иногда лейтмотив предвещает появление персонажа на экране, тем самым подготавливая зрителя к его появлению.

- Музыкальный ритм и монтаж тесно взаимосвязаны в процессе и могут работать вместе, создавая более эмоционально насыщенный характер фильма. В этом прослеживается некая синхронизация музыкального ритма с событиями на экране. Это означает, что акценты музыкального материала могут соответствовать смене и динамике кадров, движению персонажей или другим важным элементам фильма. Эта синхронизация создает ощущение единства музыки и кинематографа.

- Нарративный элемент: Музыка может рассказывать свою собственную историю внутри фильма. Это особенно характерно для мюзиклов, где песни передают часть сюжета и переживаний персонажей.

- Эксперименты и инновации: Некоторые режиссеры и композиторы используют кинематограф как средство для экспериментов с музыкой. Например, фильмы-эксперименты могут исследовать взаимосвязь между абстрактными звуками и визуальными образами.

Кинематография и музыка взаимодействуют в тесной связи, и их совместное использование может значительно обогатить кинематографический опыт зрителя.

Каким способом может влиять музыка на эмоциональное содержание фильма?

Музыка в фильме может влиять на его эмоциональное содержание следующими способами:

- Усиление эмоций: Музыкальные композиции могут усилить и подчеркнуть эмоции, которые переживают персонажи и зрители. Например, мрачная и напряженная музыка может усилить чувства страха и тревожности, тогда как драматическая мелодия может подчеркнуть грусть или радость.

- Установление темы и настроения: Музыка в начале фильма может помочь установить тему и настроение произведения. Например, мелодия, которая звучит в титрах, может дать зрителям представление о жанре фильма и его характере.

- Сопровождение сюжета: Музыка может сопровождать сюжет фильма, аккуратно адаптируясь к развитию событий. Она может меняться в зависимости от сцен и персонажей, чтобы отразить их эмоциональное состояние и действия.

- Создание атмосферы и местоположения: Музыка может помочь создать атмосферу и передать местоположение. Например, музыка с национальными мотивами или инструментами может подчеркнуть место действия и его культурные особенности.



- **Изменение времени:** Музыка может сигнализировать о времени, в котором происходят события, через использование разных музыкальных стилей и композиций, соответствующих эпохе.

- **Внутренний мир персонажей:** Музыка может также внедряться во внутренний мир персонажей, позволяя зрителям понять их чувства, мысли и мотивацию.

С помощью выбора подходящей музыки и ее музыкальной аранжировки режиссеры и композиторы могут создавать глубокие и эмоционально насыщенные фильмы, которые оставляют сильное впечатление на зрителях.

Влияние ритма музыки на монтаж фильма.

Ритм музыки играет важную роль в монтаже фильма, так как он может влиять на темп и динамику сцен, а также на общее восприятие фильма зрителем. Вот как ритм музыки влияет на монтаж:

- **Темп сцен:** Ритм музыки может определить темп сцен в фильме. Если музыка имеет быстрый и энергичный ритм, это может подтолкнуть к быстрому монтажу с частыми сменами кадров и динамичными перемещениями. Например, это может быть эффективно использовано в экшн-сценах или сценах напряжения.

- **Синхронизация событий:** Ритм музыки может быть синхронизирован с событиями на экране. Звуковые акценты или биты могут соответствовать смене кадров, движению персонажей или другим важным моментам, что создает впечатление хореографии в монтаже.

- **Акценты и высоты:** Музыкальные "пики" или высокие точки в ритме могут использоваться режиссерами для подчеркивания важных моментов сюжета. Например, высокая нота или громкий аккорд может совпадать с кульминацией драматической сцены.

- **Смена настроения:** Различные ритмические паттерны и музыкальные структуры могут сигнализировать о смене настроения в фильме. Например, смена от медленного и меланхоличного ритма к быстрому и живому может отражать переход от печальной сцены к веселой.

- **Ритмический монтаж:** Монтаж может быть построен в соответствии с ритмом музыки, что создает визуально-звуковой согласованный опыт для зрителя. Это может быть особенно важно в музыкальных фильмах или музыкальных видеоклипах.

- **Долгие планы и ритм:** Иногда медленная музыка может сопровождать долгие и красочные планы, позволяя зрителю углубиться в обстановку или переживания персонажей.

Ритм музыки и монтаж фильма тесно связаны, и их взаимодействие может создавать разные эффекты и передавать эмоции зрителям. Это один из инструментов, который режиссеры используют для достижения определенных кинематографических эффектов и максимального воздействия на аудиторию.

В заключении можно подчеркнуть, что музыка в кинематографе играет роль ключевого элемента, создавая атмосферу, подчеркивая эмоции персонажей и усиливая воздействие сюжета на зрителя. Она является мощным инструментом для передачи эмоциональной глубины фильма, создавать атмосферу и подчеркивать ключевые моменты сюжета. Эффективное взаимодействие музыки и кино позволяет зрителям



более глубоко погрузиться в мир кино и испытать мощные эмоциональные реакции. Без музыкального сопровождения картина была бы не такой выразительной и не вызывала бы такого глубокого эмоционального отклика у зрителей.

References:

1. Bergman, I 1969, Articles. Reviews. Scripts. Interview, Moscow, 246 p., (in Russian).
2. Fellini, F 1984, To Make a Film, Moscow, 287 p., (in Russian).
3. Khangeldieva, IG 1987, Music in Synthetic Art Forms, Moscow, 64 p., (in Russian).
4. Wierzbicki, J (ed.) 2012, Music, Sound and Filmmakers: Sonic Style in Cinema, New York.
5. <http://ru.any-notes.com/information/articles/rol-muzyki-v-kinematografe/>