

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА КИНО

МУЗЫКА В КИНО ОСОБЕННОСТИ

КИНОМУЗЫКИ

Гусева Лариса Викторовна
Учитель технологии и ИЗО

Каждое произведение искусства создает неповторимую модель мира.

«Летят журавли» (1957 г., режиссер Михаила Калатозов, оператор С. Урусевский) – приз «Золотая пальмовая ветвь» на Международном Каннском кинофестивале.

В основе сюжета фильма – пьеса драматурга В.Розова «Вечно живые», дань памяти прошедшим войну и наставление будущим поколениям.

Конкретные истории самых обыкновенных людей исковерканная, покоренная войной 1941-1945 г, но несломленная судьба целого народа. Здесь боль и радость, потеря и обретение, юмор и слезы, молодость и мудрость.

Каждый из героев – на фронте и в тылу – вызывает желание выстоять и жить в мирное время. Кто-то предает себя, а кто-то никогда не изменяет собственным принципам, кто-то не выдерживает и сдается, а кто-то начинает понимать свое

КАЖДЫЙ ВЕДЕТ ЭТУ ВОЙНУ, НЕ ТОЛЬКО НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЯ, НО И В ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА.

В ФИЛЬМЕ ДВЕ ИСТОРИИ, ДВЕ ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ.

Первая – внешняя: несложная история жизни девушки Вероники (актриса Татьяна Самойлова), жених (Алексей Баталов) уходит на фронт. И тогда от собственной слабости, от страха, она изменяет своему жениху и связывает жизнь с его братом – пианистом Марком.

Вторая – внутренняя. Это душевный мир Вероники, где она настоящая – страдающая от собственной измены, но живущая любовью к Борису.

Язык образов, психологизм героев, повторы деталей, ракурсов, отсылки к прежним временам, к воспоминаниям – взгляд на мир глазами героев!

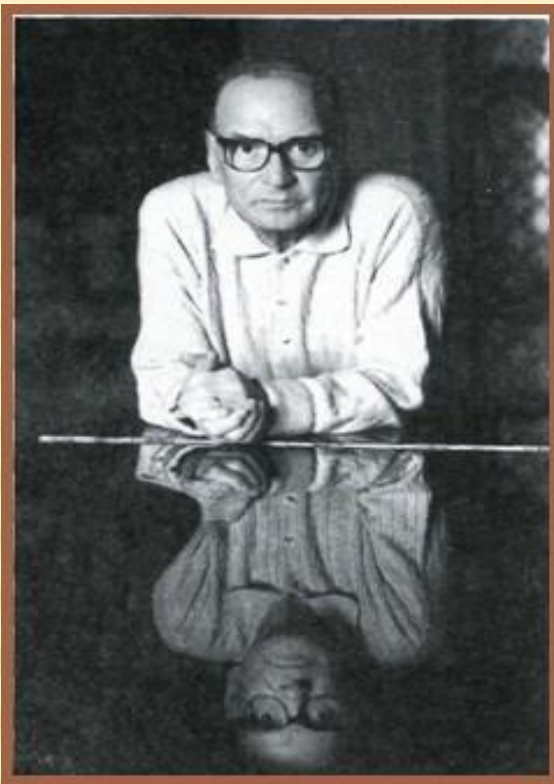
Вопросы:

1. Какие черты образа Вероники раскрываются в следующих фрагментах фильма?
2. На каких нравственных ценностях акцентируют внимание зрители создатели фильма?

Домашнее задание.

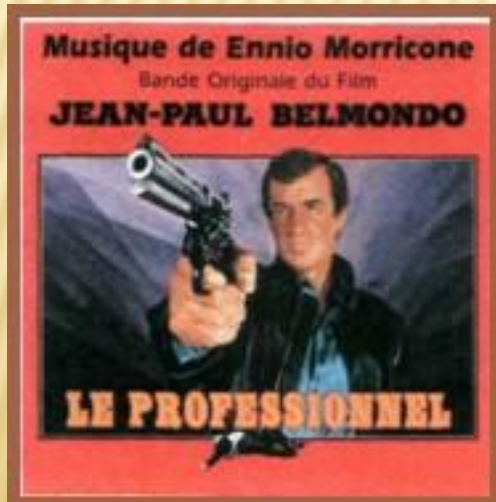
1. Посмотреть фильм «Летят журавли».
2. Как вы понимаете смысл выражения «Летят журавли» сквозь время и пространство...»?

Композитор в кино – человек, от которого требуется развитие драматургических принципов, развитие происходящее на экране действия – контрасту. Контраст – мощный драматургический прием. Если музыка является фоном, например, для успешного и непобедимого героя, то она предрекает фатальный конец. Она иносказательно говорит о том, что ничто не вечно и успех может обернуться неудачей.

Энио Морриконе (1928 г.р.) – самый легендарный из живущих кино композиторов. Число созданных саундтреков – 500. Его называют «Моцартом киномузыки». Среди режиссеров, с которыми работал Морриконе – Пазолини, Бертолуччи, Белоккио, Дзеффирелли, Де Пальма, Стоун, Альмодовар, Торнаторе. В фильме «Профессионал» звучит одна мелодия, но передает состояние души, которое настраивает зрителя на правильное восприятие фильма.

В картине «Профессионал» одна единственная мелодия придает фильму особый колорит. В какие бы ситуации ни попадал герой Бельмондо, эта музыка передает взгляд режиссера. Возникает своего рода интрига, когда автор фильма знает то, что пока не знает зритель – финал, трагичный.

Вывод: удачно сочиненная киномузыка является еще одним важным персонажем, актером, которого нет в титрах, но без которого фильм перестает быть именно фильмом.

Особенности киномузыки: фильма без музыки не существовало немые фильмы озвучивали музыканты-таперы (Д.Шостакович).
В кино музыка не требует отдельного времени музыка одухотворяет фильм, вносит новые эмоции или выражает идею.
В фильме сосуществует внутрикадровая (часть действительности, могут напевать герои) и закадровая музыка (для философских, духовных смыслов, внутреннее состояние героя, что трудно выразить словами).

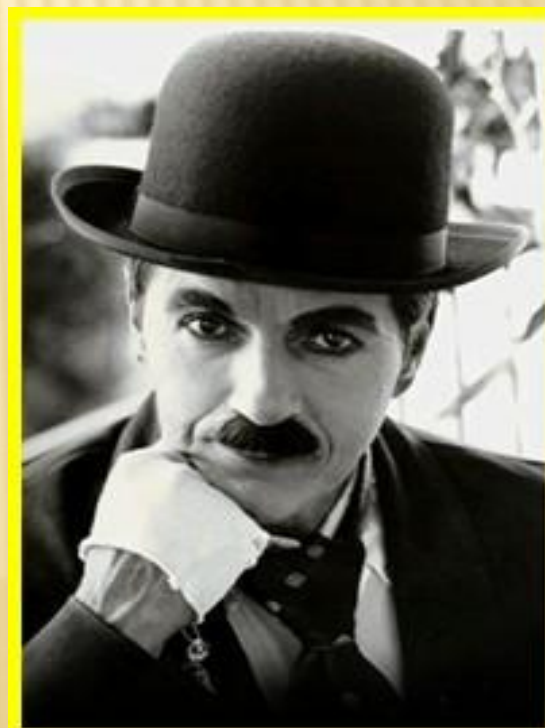
В момент своего появления кинематограф не имел ничего общего с искусством и являл собою диковинное техническое изобретение, предназначенное для показа на вертикальном белом экране фотографических снимков в движении, даже изобретатели аппарата «Синематограф» братья Огюст и Луи Люмьер не предполагали, что их детище ожидает такое великое будущее.

Один из первых киноаппаратов — «синематограф» братьев Люмьер.

ЧАРЛИ ЧАПЛИН

Чарльза Спенсера Чаплина. С первого же появления на экране в 1915 г. он покорила сердца зрителей. Блистательный успех Чарли Чаплина был определен сочетанием трагического и комического, серьезного и смешного, реальности и фантастики. На экране он создал образ «маленького человека» с печальными глазами, в узком коротком пиджаке и широких штанах, потрепанной шляпе-котелке и с гибкой тросточкой в руках. С помощью великолепных мимики и жестов он мог передать широчайший спектр человеческих переживаний, сделать смешной любую, даже самую серьезную, ситуацию. Выдающийся мастер немого кино, Чарли Чаплин с болью переживал наступление эры звукового кино. Но остановить ход истории и развития техники уже было не в его силах.

ТАПЁР - музыкант, преимущественно пианист, сопровождавший своим исполнением немые фильмы. Название профессии произошло от манеры исполнения, так как зачастую в наличии имелось лишь пианино низкого качества, на котором приходилось играть, буквально стуча по клавишам. После появления звукового кино необходимость в наличии тапёров отпала, и к 1930-м годам они практически исчезли. Обычная манера игры тапёра в кинотеатре импровизация на несложные темы, «подгонявшиеся» по характеру к происходившему на экране. Некоторые известные музыканты, например, Джордж Баланчин и Дмитрий Шостакович, в молодости работали тапёрами

ЗНАМЕНИТЫЕ ФИЛЬМЫ НЕМОГО КИНО

«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты» Франция, 1896 г.

Знаменитые фильмы немого кино

«Прибытие поезда «Восход солнца»
США, 1927 г.

«Огни большого города» США, 1931 г.

«Броненосец «Потемкин» СССР, 1925 г.

Часто в фильме звучит классическая музыка, которая способна выразить состояние души, спасти от суеты повседневности, подарить мгновения внутреннего согласия с миром и самим собой (поиск высших ценностей).

Функции киномузыки: передает общее настроение картины напоминает о прошедшем времени, другой эпохе дополняет характеристики героев обнаруживает то, что заложено в подтексте фильма выражает отношение авторов к героям и событиям фильма.

Музыка в кино задает множество вопросов, требующих от зрителя собственных раздумий. Язык экрана – это прежде всего монтаж – не только соединение кадров, но и соединение всех элементов в целое.

Диалог с экраном – сопереживание – сотворчество – достраивание экранного мира – самовыражение.

ВЫВОД о РОЛИ МУЗЫКИ в КИНО:

Песня не только характеризует героя фильма, помогает зрителям лучше понять его; она создаёт настроение картины, насыщает красотой, звуковой многозвучностью.

Такая же роль музыки в театре, и не только в музыкальном, но и в драматическом. Музыка пробуждает наши чувства, делает наше восприятие более живым.

Домашнее задание:

Задание по выбору:

1. Описать творчество Энио Морриконе.
2. Описать творчество, композитора, пишущего музыку к кино.

Для работы на следующем уроке: Учебник с.175
вопросы к фильму «Журавли»

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!