

МУЗЫКА В КИНО

Без музыки невозможно представить себе кинофильм.
Почти в каждом кинофильме мы слышим музыку.
Мы так привыкли к этому, что даже, порой,
не отдаем себе в этом отчет .

Благодаря музыкальному сопровождению мы лучше воспринимаем происходящее на экране, можем предугадать последующие действия персонажей.

Можем просто насладиться красиво обработанным фрагментом из фильма

Для чего нужна музыка в кино

- Главная особенность музыки и звука в кино - это эмоциональное воздействие на зрителя.
Музыка усиливает эмоции зрителя от просмотра кинофильма.
- Создает настроение картины. Усиливает впечатление, переживания.
 - Служит музыкальной характеристикой героев.
Показывает характер персонажа кинофильма.
 - Иллюстрирует события фильма.
 - Создает национальный колорит.
 - Показывает авторское отношение к событиям действиям.
 - С музыкой интереснее смотреть фильм.

Все мы замечали, что при расставании героев часто играет грустная мелодия; когда маньяк преследует жертву слышна напряженная музыка; в комедиях места без шуток иногда заполняют задорной музыкой, чтобы веселье не прекращалось; а после того как Энди Дюфрейн сбегает из тюрьмы Шоушенк и срывает с себя арестантскую робу, напряженная музыка сменяется победными фанфарами, переходящими в спокойную мелодию.

Если у зрителя черствое сердце, а у актера недостаточно мастерства, чтобы достучаться до аудитории, то музыка способна растопить лед и прийти на помощь артисту.

Согласованность между картинкой и звуком, достигается мелодикой, ритмикой и динамикой, а гармония и тембровые оттенки, при этом, не играют большую роль.

Порой музыка сама играет роль функции представления движения, она может как ускорить, так и замедлить его. Например, в кадре показывается человек ведущий машину или общий план дороги, а вот бешеный темп движения машины передаётся только музыкой. Именно она передает в этом моменте характер движения, который нам не показали, возбуждая воображение зрителя.

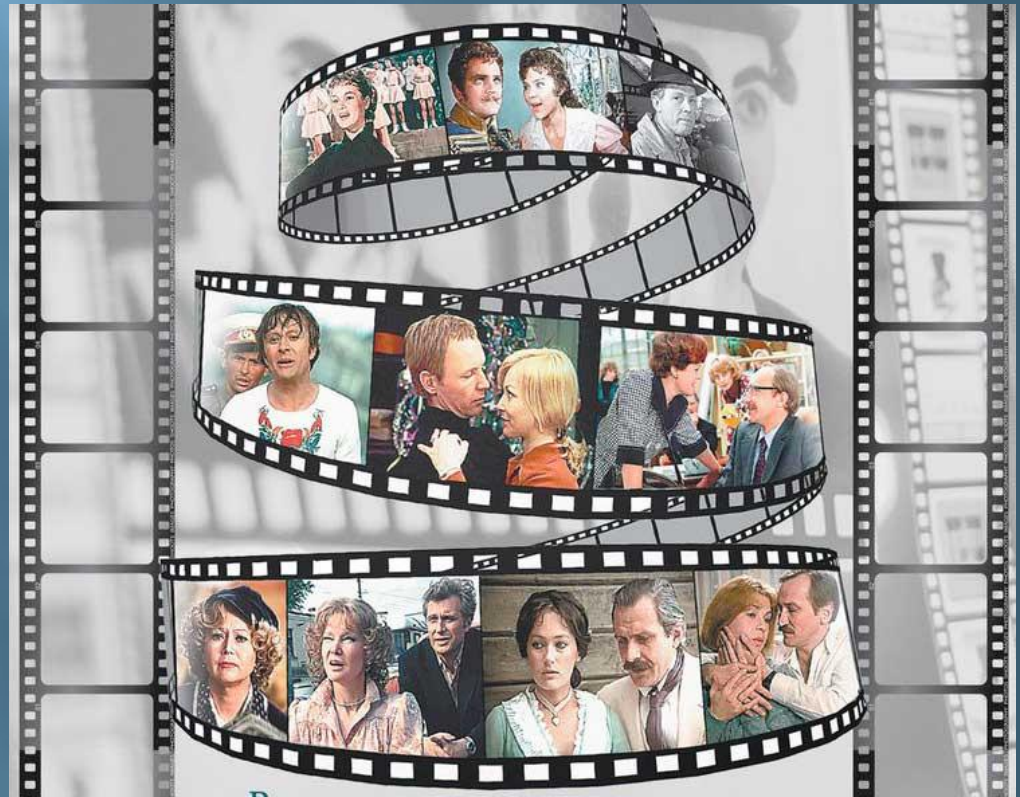
Самый простой способ для введения музыки в фильм - появление на экране музыканта или певца.

Поэтому песня в кино сразу заняла важное место. Она оказалась впечатляющим средством характеристики героев фильма, времени, всей атмосферы действия.

Музыка способна погрузить зрителя в нужную атмосферу, создать необходимое настроение. Зачастую одна лишь мелодия в начале фильма может подсказать зрителю жанр произведения.

Хорошая подборка мелодий, песен, различной музыки может обеспечить шестьдесят процентов успеха фильма.

Классификация музыки

С момента рождения звукового кино произошло
разделение музыки фильма
на внутрикадровую (конкретную,
мотивированную)
и закадровую (авторскую, условную).

Внутрикадровая музыка

Это набор звуков, источник которых прямо присутствует или подразумевается в кадре. (звучащий оркестр, поющий вокалист, радиоприёмник, транслирующий песню и т. п.).

Обычно явная музыка внутри кадра прямо связана с речью на экране и с относящимся к ней видеорядом. Вероятно, поэтому ее запись происходит одновременно с записью синхронной речи.

Однако часто внутрикадровую музыку приходится имитировать. Например, в студии создаётся иллюзия включённого магнитофона, подразумеваемого где-то в кадре. Здесь музыка структурно не связана ни с кадром, ни со словом, она — всего лишь лёгкий, ни к чему не обязывающий фон.

Закадровая музыка

Музыка, введённая в передачу извне.

Это оформительская музыка. Она не мотивирована действием в кадре, то есть условна.

Зато закадровая музыка всегда соотносится в первую очередь с кадром, а также со словами и шумами по содержанию и форме.

Такая музыка всего выражает главную идею кинофильма, характеризует события, отображает завуалированное развитие сюжетной линии.

До кино музыка звучала только
в балете и опере.

Во время создания телевидения музыка не
могла звучать с экрана телевизора.

Первая музыка в кино.

В 20-тых годах XX века началась звуковая эпоха и полный переход к звуковому кино.

Первой музыку в свои фильмы включила киностудия «Warner Bros» «Уорнер Бразерс».

В 1925 году компания находилась на грани разорения, и в попытке исправить положение сняла кинофильм со звуковыми эффектами. Эксперимент не имел ошеломляющего успеха.

Но через год вышел фильм «Певец джаза» с Элвисом, который побил все рекорды.

И день премьеры фильма, 6 октября 1927 год, считается днем рождения звукового кинематографа.

Затем и другие киностудии начали снимать звуковые фильмы

С изобретением звукозаписывающей аппаратуры
(конец 1920-х—начало 1930-х гг.)
каждый фильм получает свою собственную
фонограмму.

Музыка становится частью структуры
кинопроизведения.

Теперь музыка не просто сопровождение
картинки, это неотъемлемая её часть.

Лучшие мировые КИНО-КОМПОЗИТОРЫ. Их фильмы.

Нина Рота

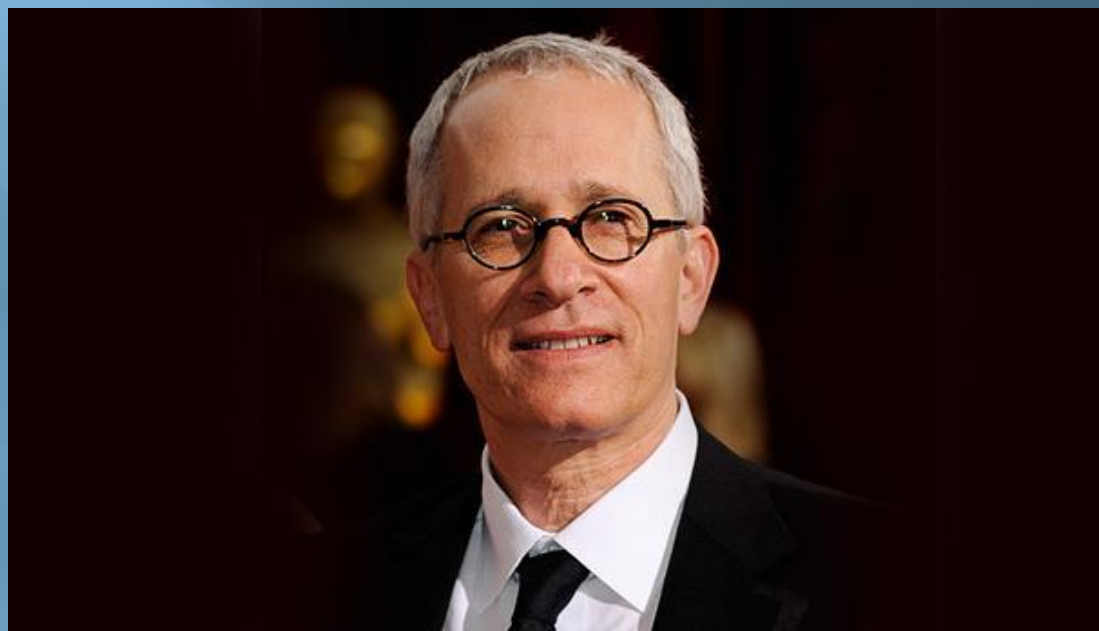
Итальянский маэстро, подаривший нам
великолепную
музыку из «Крестного отца» и романтическую
тему любви из «Ромео и Джульетта».

Томас Ньюман

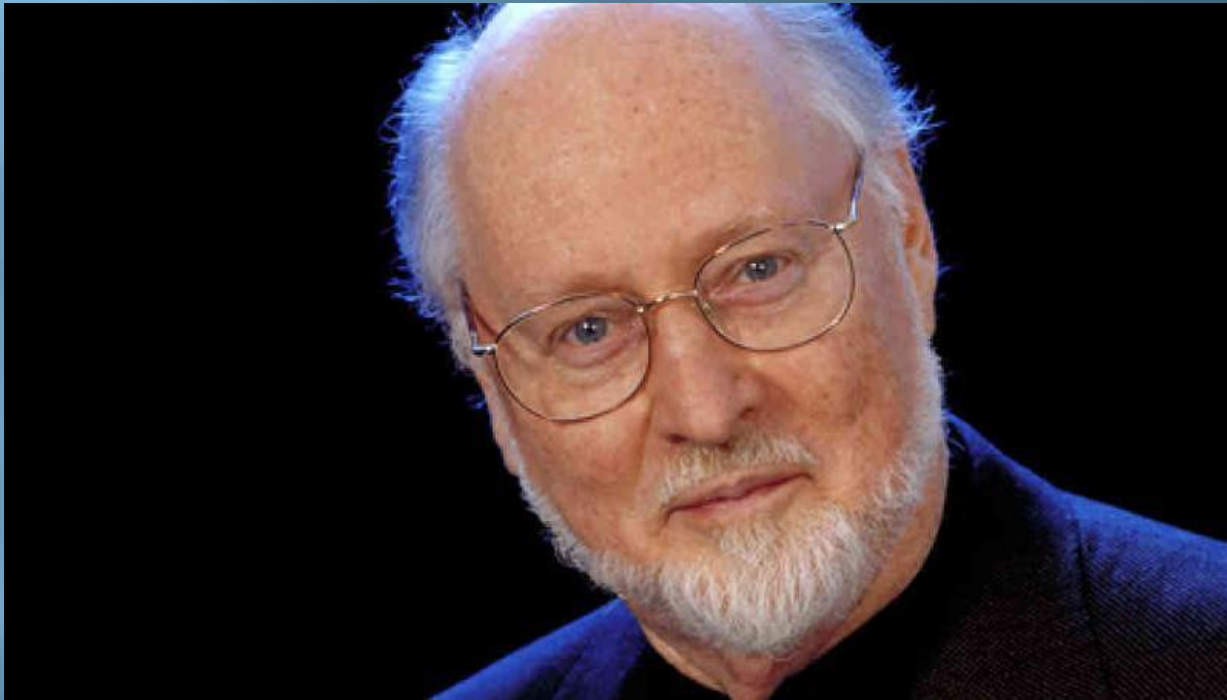
Американский композитор, который написал музыку к более, чем 60 фильмам, таким как: «Побег из Шоушенка», «Зелёная миля», «Знакомьтесь Джо Блэк».

Джеймс Ньютон Ховард

«Я, легенда», «Темный рыцарь»,
«Шестое чувство».

Джон Уильямс

«Искусственный разум»,
«Парк юрского периода», «Список Шиндлера».

Говард Шор

Трилогия «Властелин колец», «Отступники»,
«Молчание ягнят».

Джеймс Хорнер

«Титаник», «Храброе сердце», «Чужие».

Композиторы советского и российского кино.

Евгений Крылатов.

«Приключения Электроника»,
«Гостя из будущего».

Алексей Рыбников.

«Усатый нянь», «Шла собака по роялю» , «Карантин» ,
«Сказка о Звездном мальчике» , «Тот самый Мюнхгаузен»,
«Вам и не снилось».

Андрей Петров

«Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Старая, старая сказка», "Белый Бим, Черное ухо", «Батальоны просят огня».

Максим Дунаевский

«Ах водевиль, водевиль», «Карнавал»,
«Зеленый фургон», «Мэри Поппинс, до свидания!».

Никита Богословский

«Остров сокровищ» «Два бойца»,
«Пес Барбос и необычный кросс».

Исаак Шварц

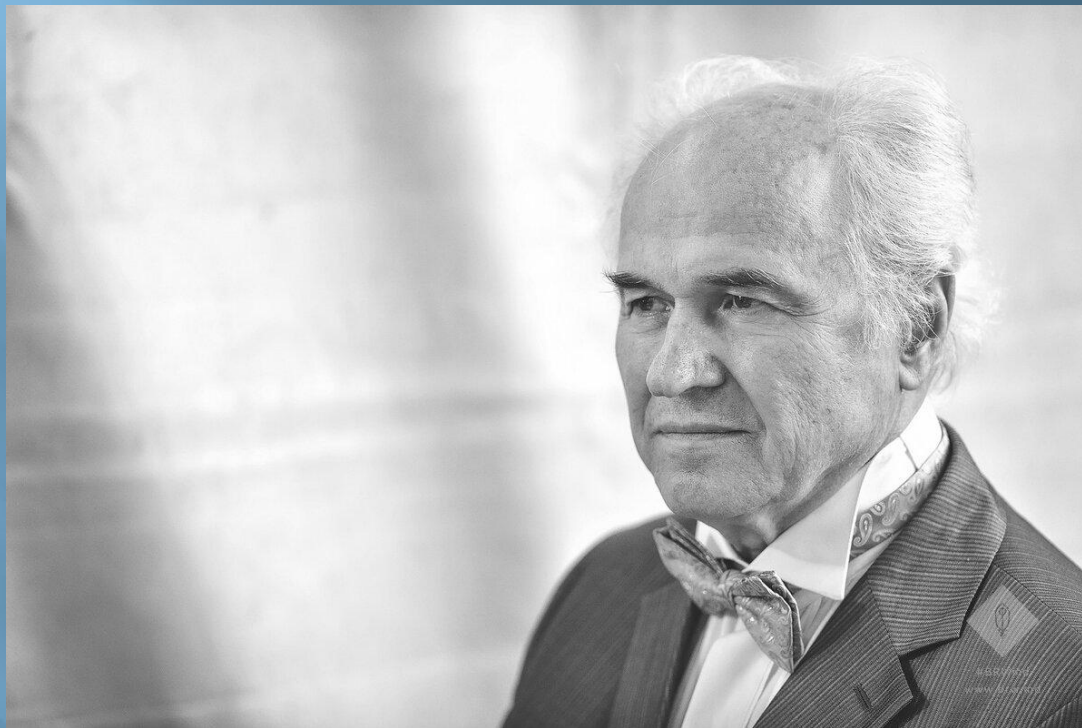
«Женя, Женечка и «катюша», «Белое солнце пустыни»,
«Проверка на дорогах», «Соломенная шляпка»,
«Звезда пленительного счастья».

Александр Зацепин

«Капитан Немо», «Земля Санникова»,
телевизионный мюзикл «Остров погибших кораблей»,
«Женщина, которая поет».

Евгений Дога

"Анна Павлова", "Табор уходит в небо",
"Гонки по вертикали", "Одиноким предоставляется общежитие».

Сегодня музыка развивается: исполнителям и музыкантам помогают в этом инструменты, новые технологии, хорошая репетиционная база.

Значение музыки в кино нельзя переоценить.

Ведь благодаря ей создается тесная связь с картинкой, которая позволит нашей фантазии разыграться, еще больше погрузиться в атмосферу фильма, пережить все ключевые моменты.

Роль музыки в кино приравняли к роли зрительной сферы. Можно сказать, что от звуковых факторов зависит успех и восприятие будущей картины.

Можно уверенно сказать, что удачно сочиненная музыка является еще одним важным персонажем, актером, которого нет в титрах, но без которого фильм перестанет быть именно фильмом.

