

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ №29 г. Сургута

Исследовательский проект на тему:
**«Музыка в кино.
Как саундтрек вырисовывает картину»**

Выполнил: ученик 9 «Б» класса
Бужор Иракли Геннадьевич
Руководитель:
учитель музыки
Шакмаева Светлана Юрьевна

г. Сургут
2021 - 2022 учебный год

Оглавление

. Введение	3
1. Глава 1	
1.1. Что такое саундтрек	4
1.2. История кинематографа и саундтрека	4
3.3. Камиль Сен-Санс	6
1.4. История музыки в мультипликации	7
1.5. Музыка в российском и советском кинематографе	8
1.6. Отличия саундтреков XX и XXI веков	8
1.7. Способы создания саундтрека	10
1.8. Ханс Циммер	11
2. Глава 2	
2.1. Как саундтрек вырисовывает картину	12
2.2. Результаты исследования	13
3. Заключение	14
4. Список литературы	15

Введение

«Музыка в фильме началась не как результат какого-то художественного побуждения, но как неутолимая нужда в чем-то, что приглушит шум, издающийся от проектора».
Д.Олбрайт

Все мы смотрим фильмы. Но многие даже не задумываются о том, как происходит их полное создание. Как придумывают сценарий, как делают декорации, как проходит монтаж и, конечно же, как пишут саундтрек к фильму. Последний вопрос меня действительно заинтересовал, так как я увлекаюсь музыкой всех жанров. Но я стал все чаще замечать, что немалое количество людей при просмотре фильма не обращает внимания на саундтрек, написанный самим композитором специально для фильма, а все больше замечают и слушают любимые песни известных групп, звучащие из экранов кинотеатров.

Это побудило нас на выдвижение **вопроса**: нужен ли фильму специально написанный саундтрек или достаточно использование готовой музыки?

Цель: узнать, что такое саундтрек и выяснить, какой из саундтреков лучше: написанный рукой самого композитора или состоящий из уже существующих песен популярных исполнителей, Для реализации поставленной цели мы поставили следующие **задачи**:

- изучить историю появления кинематографа и саундтреков;
- узнать об известных композиторах, работающих в области создания саундтреков;
- определить в чем отличие саундтреков XX и XXI веков;
- понять, как создаются саундтреки.

Объектом исследования является саундтрек к кинофильму.

Предметом исследования – специально написанная музыкальная дорожка, песня к кинофильму популярного исполнителя.

При написании данной работы использовались следующие **методы исследования** – анализ литературы по данной проблеме, исследовательская работа.

Теоретическое и практическое значение состоит в обобщении информации о саундтреках к кинофильмам. Результаты исследования можно использовать на уроках музыки или при проведении классных часов.

Актуальность этого проекта является то, что фильмы пользуются огромной популярностью и в каждом из них есть разнообразное музыкальное сопровождение. Однако, в шедеврах фильмов, музыка – полноправная

часть картины. В то же время, в других фильмах, музыка лишь служит дополнительным фоном.

Глава 1

1.1. Что такое саундтрек

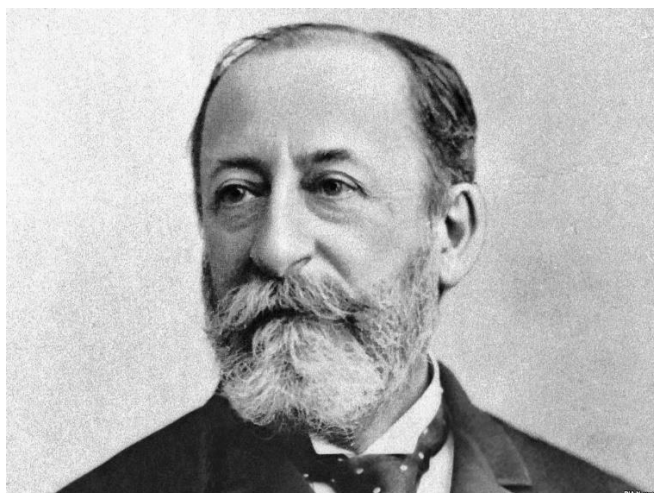
Прежде чем начать говорить о саундтреке, нужно сначала понять, что это такое. На самом деле, все очень просто. **Саундтрéк** (англ. *soundtrack*, разг. *звуковая дорожка*) - музыкальное сопровождение какого-либо материала, например, фильма, мюзикла, телепередачи, компьютерной игры, книги. А также музыкальный альбом, содержащий композиции из данного музыкального сопровождения. Изначально производителями киноиндустрии выпускали альбомы, содержащие песни, звучащие в фильме. Такие альбомы назывались как «музыка из оригинальной звуковой дорожки кинокартины». Позднее название таких альбомов сократилось до простого «саундтрек». Однако если музыка была специально написана композитором для данного фильма, такой саундтрек назывался **Score** (англ. *partitura*). Как правило, это инструментальные композиции без голоса. С развитием технологий саундтреки стали создаваться не только для мультфильмов и кинокартин, но и для телевизионных шоу, компьютерных игр и даже для некоторых книг. Однако порядок именованя саундтреков остался тот же. Мы будем рассматривать только вариант с музыкальным сопровождением именно к фильму и мультфильму.

1.2. История кинематографа и саундтрека

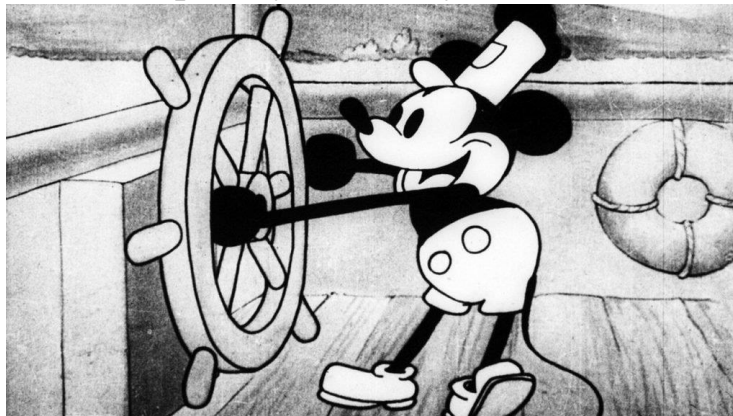
Начнем издалека. В 1862 году родился Огюст Люмьер, а на 2 года позже появился на свет его младший брат Луи Жан Люмьер. Именно эти два брата, также изобретшие синематограф, по сути, первый киносъемочный аппарат, являются родоначальниками кинематографа в мире. Фильм, называющийся “Политый поливальщик” (L'Arroseur arrosé на французском), является одним из первых (если не первым) игровых фильмов, где играют актеры и присутствует не документальный сценарий. Именно в таких фильмах мы будем рассматривать саундтреки. Не прошло и года, как люди заметили, что просмотр фильма полностью без звука было недостаточно завораживающим зрелищем. И тогда у кино появилось музыкальное сопровождение, но не в самом фильме. На сеансы приходили пианисты (таперы) и, сидя за своим инструментом, играли специально написанную композицию прямо, во время показа фильма. Позже начали использовать органы и целые оркестры, чтобы заполнить тишину в залах. По сути, музыка в кино пришла практически в то же время, что и сами фильмы, но в наше время саундтреком принято считать звуковое сопровождение, звучащее с экрана кинотеатра. Как ни парадоксально, но в кино музыка появилась раньше звука. Первый музыкальный фильм вышел в 1908 году (об этом фильме мы сейчас скажем), а первый звуковой фильм – в 1927 году (фильм «Певец Джаза»). Существует весьма забавное высказывание об возникновении музыкального сопровождения в кино в одной книге Даниеля Олбрайта “Модернизм и Музыка: Антология Истоков”. Там сказано, что *«Музыка в фильме началась не как результат какого-то художественного побуждения, но как неутолимая нужда в чем-то, что приглушит шум, издающийся от проектора»*. Одним из первых саундтреков к киноленте написал французский композитор Камиль Сен-Санс к фильму «Убийство герцога де Гиза» 1908 года. Сюжет фильма был об историческом убийстве, произошедшем с Генрихом I де Гизом. В репертуаре композитора был использован струнный и духовой оркестр, что установило актуальную до сих пор традицию использовать в своих саундтреках оркестр. Музыкальное сопровождение было записано на грампластинке благодаря граммафону. А теперь немного поговорим о Сен-Сансе.

1.3 Камиль Сен-Санс

Камиль Сен-Санс - французский композитор, пианист, органист, педагог и т.д. Сен-Санс сочинял во всех современных ему музыкальных жанрах. Камиль Сен-Санс родился в Париже. Будучи ещё ребёнком, Камиль давал периодические концерты в возрасте от пяти лет, пока ему не исполнилось десять лет, и тогда состоялся его официальный публичный дебют с программой, которая включала Фортепианный концерт Моцарта и Третий концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Концерт прошёл с большим успехом, усилившимся благодаря тому, что Сен-Санс играл программу на память. С ноября 1848 года Сен-Санс учился в Парижской консерватории у В 1853 г. Камиль заканчивает консерваторию и работает органистом в парижских соборах. В 1861-1865 гг. Сен-Санс преподавал по классу фортепиано в школе. Врачи уже тогда запретили ему читать и писать, так как у Камилля сильно испортилось зрение. Камиль Сен-Санс написал много прекрасных композиций, наиболее известные из которых - «Пляска смерти» и «Карнавал животных». Здоровье постоянно подводило композитора. Камиль Сен-Санс был чрезвычайно волевым композитором, человеком, умеющим прятать за стальной волей эмоции. Будучи практически всю жизнь серьезно больным, композитору удалось прожить 90 лет благодаря творческому труду и путешествиям. Умер Камиль Сен-Санс 16 декабря 1921 года в Алжире.

1.4 История музыки в мультипликации

Перейдем к мультипликации или же к мультфильмам. Рождение мультипликации обходится на 30 августа 1877 года, когда было запатентовано изобретение Шарль-Эмиля Рейно «праксиноскоп», позволяющее демонстрировать движущиеся рисунки, то есть анимации. Первым полнометражным мультфильмом является лента «Апостол» не от Диснея, но от аргентинского режиссера Квирини Кристиани. Но, к сожалению, это все, что мы можем сказать об этом мультфильме, так как все его копии и оригинал превратились в пепел после пожара в студии Валье в 1926 году. Есть небольшой шанс, что он имел саундтрек, так как не думаю, что людям будет интересно смотреть полтора часа фильм без звука, но это лишь догадки. Из других значительных событий в этом деле можно вынести конечно же появление Уолта Диснея и создание в 1928 году своего одного из самых популярных рисованных персонажей на сегодняшний день – Микки Мауса. Через год Дисней выпускает первый в своем роде музыкальный короткометражный мультфильм под названием «Танец скелетов». Сюжет крайне прост: зловещая темнота окутывает старинное кладбище, где вылезают из своих могил забавные скелеты и начинают танцевать. Но через некоторое время первый утренний крик петуха прерывает танцоров, и они обратно закапываются в могилы. Несмотря на достаточно мрачную тематику, выглядит мультфильм забавно, а анимация удивляет. Написать саундтрек Уолт попросил таких людей, как Карл Столинг и Эдвард Григ. Кстати, в мультфильме также отрывком звучит произведение уже известного нам Камиля Сен-Санса «Пляска Смерти».

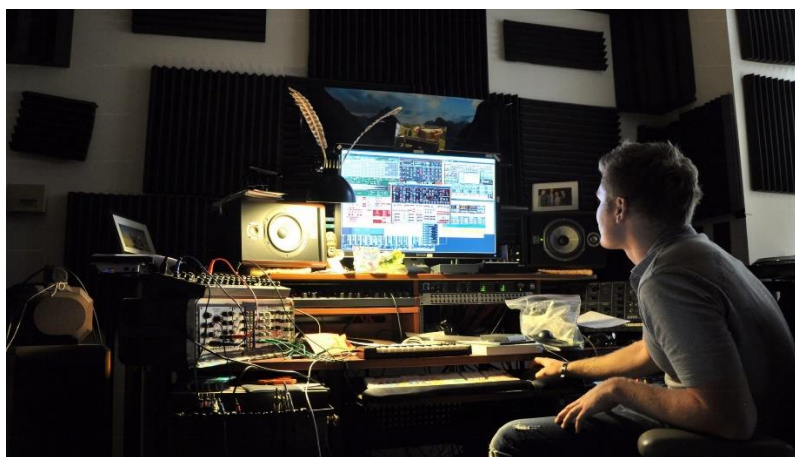
1.5 Музыка в российском и советском кинематографе

Но как появление кинематографа повлияло на культуру России и СССР? Стоит ли говорить о колоссальном успехе советских комедий Леонида Гайдая, когда практически каждый его фильм разобрали на сотни цитат, а музыка, написанная Александром Зацепиным к произведениям талантливого режиссера, легко узнается и даже кажется родной, настолько она запоминающаяся. Кстати, обычно из всех музыкальных композиций в кино больше всего запоминается главная тема фильма. Попросите любого спеть вам музыку из Пиратов Карибского Моря, и вы скорее всего услышите заглавную композицию. Итак, первым художественным фильмом, снятым в России (в Российской Империи если быть точным), был «Понизовая Вольница» или под другим названием «Стенька Разин» (то есть Степан Разин) 1908-ого года. Фильм является экранизацией одноименной пьесы, созданной в свою очередь по мотивам песни «Из-за острова на стрежень». Длится кино всего 6 минут 8 секунд, за это время нам рассказывают историю о том, как Разин берет в плен девушку, которую любил. Но потом он получает поддельное письмо, из которого узнает, что его барышня ему изменяет. В порыве ярости Стенька кидает свою девушку в реку Волгу, что является ключевым и самым запоминающимся моментом в фильме и во всей истории, его также запечатлел художник Поль Ассатуров на постере фильма. К данному творению было написано музыкальное сопровождение от Михаила Ипполитова-Иванова, но оно было не в самой записи, да и воспроизводилась лишь раз на самой премьере. Несмотря на слабенькую режиссуру и движение сюжета только с помощью интертитров (текстовые вставки между фрагментами фильма), фильм получил свою долю популярности и открыл России дорогу в кинопроизводство. Хочется отметить, что премьера «Стеньки Разин» была на 28 октября 1908 года, по сути, это день рождения кинематографа в нашей стране, однако днем

Российского кино принято считать 27 августа 1919 года. Точную дату появления первого немого советского фильма крайне сложно определить из-за неточностей различных источников литературы. Однако, мы можем сказать, когда появился первый звуковой фильм в СССР. В 1931 году появилась кинолента «Путёвка в жизнь». Саундтрек был написан Яковом Столлярком. Если насчет первого советского фильма мы точно не можем сказать, что это был за фильм и когда вышел, то в мультипликации дела обстоят лучше. Первым родом советских мультфильмов были кукольные, поэтому первой такой лентой является фильм «Lucanus Cervus» (с латинского «Жук-олень») биолога Владислава Старевича. Но стоит сделать небольшую оговорку, фильм в прокат не вышел, но это не помешало ему стать первым. История создания фильма достаточно интересная и забавная. Автор хотел снять обучающий фильм о битве жуков-рогачей за самку, но во время съемок он заметил, что при нужном освещении, уставленным на жуков, они ведут себя пассивно. Тогда режиссер препарировал рогачей, приделал к лапкам тонкие проволочки, прикрепил их воском к туловищу и снял ему нужную сцену покaдрово. Таким образом, мы могли получить обычную небольшую документалку про жуков, но, к сожалению, или к счастью, получили первый кукольный мультфильм.

1.6 Отличия саундтреков XX и XXI веков

Вот наконец мы закончили с прошлым веком. Настало время говорить о современных саундтреках. Чем отличаются саундтреки нашего и предыдущего столетия? На первый взгляд, отличий не так много. До сих пор больше появляется саундтреков, где используется оркестр, чем без него. Но бывают саундтреки, где к оркестру прибавляют всякого рода электроинструменты. Например, один из самых известных композиторов нашего времени Ханс Циммер (мы к нему еще вернемся) нередко экспериментирует, добавляя к привычным инструментам электрогитару, синтезатор, орган и др. А бывают и такие саундтреки, в которых

используются песни каких-нибудь известных исполнителей. Например, саундтрек к фильму Квартета И «О чем говорят мужчины» был написан популярной рок-группой Би-2 родом из Белоруссии. Состояло музыкальное сопровождение целиком из их песен, которые, кстати, позже вошли в студийный альбом группы, который назвали так же, как и фильм. Отсюда можно сделать вывод, что самих фильмов, где используются песни различных исполнителей, стало больше в нашем веке. Да и к тому же создание музыки для кино стало более доступным занятием из-за появления секвенсоров (от англ. *sequence*, последовательность)

аппаратных или программных

устройств для записи в реальном времени и воспроизведения

музыки, как совокупности нот и характеристик исполнения, представляемых в различных формах, например, MIDI-сообщений. То есть музыку можно создавать на компьютере, не выходя из дома. Но как именно создается эта музыка в кино? Рассмотрим, какие есть способы написания саундтрека.

1.7 Способы создания саундтрека

Первый способ: Чаще всего работа композитора начинается с того, что режиссер приглашает его в монтажную и показывает черновую склейку своей ленты. «Мне нужна тревожная музыка вот от этого места до этого, – говорит постановщик. – С особым драматическим акцентом на том моменте, где герой находит под кроватью чужой носок 60-го размера и обо всем догадывается». Композитор слушает и делает пометки в блокноте. Расстановка границ будущих мелодий называется «споттингом» – получив исчерпывающие инструкции, композитору остается только сочинить нечто укладывающееся в определенные режиссером временные рамки. Это на самом деле не так уж просто, чтобы не выйти за границы, многие авторы пользуются специальными формулами или компьютерными программами, помогающими рассчитать темпо ритм. Уже написанная мелодия, не вмещающаяся в отведенное ей «окно», может быть ускорена или замедлена.

Второй способ: композитору просто дают прочитать сценарий или

посмотреть раскадровки, и, вдохновившись этими материалами, он пишет мелодии. Такой способ многим сочинителям нравится гораздо больше, ведь он дает пространство для творчества и дополнительное время на выполнение задания (так, например, Ханс Циммер писал музыку к фильму «Начало»). Постановщик же по итогу получает более универсальное и самостоятельное произведение, которое не привязано к конкретной сцене и теоретически способно прозвучать в любом месте фильма.

Третий способ, требующий написания музыки до того, как начинаются съемки, обусловлен тем, что режиссеру по какой-то причине нужно, чтобы картинка на экране «резонировала» с мелодией (то есть музыка звучит не «за кадром», а в той реальности, в которой живут герои фильма, что присуще мюзиклам). Если персонаж на экране поет – значит, в момент съемок соответствующей сцены песня должна проигрываться на съемочной площадке, ведь без этой «фанеры» он просто не попадет губами в строчки (таким образом, можно сказать, что Леонид Гайдай, вставляя в свои комедии музыкальные номера типа «Песни про зайцев», по сути, снимал клипы на уже готовые хиты). Также очевидно, что если герой пляшет по клавишам электронного пианино, как Том Хэнкс в фильме «Большой», то его движения как минимум должны соответствовать извлекаемым звукам. Похожий принцип исповедуется в анимации: «музыкально-концертные» выпуски мультсериала «Том и Джерри» рисовались, отталкиваясь от уже готовых классических мелодий, – ведь гораздо проще сочинить подходящий видеоряд к знаменитому произведению, чем пытаться «ломать» классику под требования видеоряда. На самом деле правильного метода создания саундтрека нет, у каждого композитора индивидуальный подход к написанию музыки, в том числе и у великого Ханса Циммера. Наконец настало время поговорить о нем.

1.8 Ханс Циммер

Ханс Флориан Циммер (12 сентября 1957) - немецкий кинокомпозитор, известный своей музыкой к кинофильмам и компьютерным играм. Широко известен благодаря своим композициям, которые режиссёры успешно используют в боевиках и триллерах. Лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии «Золотой глобус», трёхкратный лауреат премии «Грэмми». Надо подчеркнуть, что Циммер — музыкант без классического образования. В детстве он ходил на уроки игры на пианино, но после восьми уроков ему намекнули, что музыка — это не его. И так получилось, что будущий

композитор рос, не уткнувшись носом в ноты, а внутри пианино. Его мать, тоже музыкант, в ужасе содрогалась при виде того, что юный Циммер творил с инструментом. Как-то раз Ханс прикрепил к пианино цепную пилу. Его мама, увидев это, закатила глаза в недоумении. Отец же (он был инженером), наоборот, восхитился. Он видел в находках сына задатки технологического революционера. Как окажется позже, совершенно справедливо видел.

«В детстве я одной ногой был в лагере музыкантов, а другой хотел убежать к изобретателям. Мне хотелось выяснить, каково это — создавать новые звуки», — вспоминает Циммер. Так и случилось: с годами он вырос в музыканта-изобретателя. Циммер работает иначе, не так, как другие кинокомпозиторы. Порой ему достаточно одной старой помятой фотографии, чтобы написать саундтрек к ленте. «Я четко понимаю, что у меня нет ни малейшего понятия, как снять ваше кино. Это лишь чистый лист бумаги. Самое главное в фильме — это история, поэтому у режиссера, сценариста и оператора есть одна общая черта. Все мы пытаемся создать самостоятельные миры», — говорит Циммер. Основа творчества Циммера — эксперимент. Комбинирование классических инструментов и электроники — еще одна особенность творчества Циммера. Написать саундтрек по всего лишь одной фотографии для Циммера далеко не самый верх мастерства. Были задачи и посложнее. Например, создать музыку к трем словам. В результате появился саундтрек к кинофильму «Интересталл»

Глава 2

2.1 Как саундтрек вырисовывает картину

Настало время рассмотреть, как саундтрек вырисовывает картину. Для начала нужно разобраться в самом понятии «Музыка». Музыка (греч., от *musa* - муза) - стройное, гармоническое сочетание инструментальных или вокальных звуков, с предназначением действовать на чувство человека (по словарю А. Н. Чудинова). Следовательно, можно сказать, что музыкой можно передать разное настроение или вызвать разные эмоции у человека. В этом музыкантам помогают специальные аккорды (сочетание трёх и более музыкальных звуков разной высоты, взятых одновременно), которые могут менять свой эмоциональный окрас в зависимости от правильно выбранных нот. Наиболее известными являются два типа аккордов: мажорный и минорный, где один веселый, а другой грустный. За счет этого композиторы пытаются вызвать у слушателей нужные им чувства. Но с помощью музыки можно кроме эмоций еще и передать какое-либо действие, какое-то изображение, которое должен представить человек во время прослушивания определенной мелодии. Так, например, великий классический композитор Фредерик Шопен в своем известном произведении «*Valse du petit chien*» попытался в музыке изобразить момент, как маленькая собачка гонится за своим хвостом. И это очень просто представить, благодаря соответствующим быстрому темпу,

веселой и жизнерадостной мелодии, и конечно название делает свое дело. По сути, это тоже является саундтреком, но не к фильму, а к вашему воображению. Наименование композиции уже дало нам как минимум главного героя, маленькую собачку, и его действия, кружение как в вальсе. Но что если убрать название или заменить действующего персонажа и действие на схожее? Настроение останется то же, но вот картинка поменяется, мы уже будем представлять другое животное или даже человека, и он будет гнаться не за своим хвостом, а за кем-то, при этом сохраняя веселый и несколько комичный окрас. Именно в этом, на мой взгляд, и вся прелесть музыки, которую можно изобразить. У каждого получится свой оригинальный мир, непохожий на другие. Точно так же к одному и тому же видеофрагменту можно сочинить несколько совершенно разных саундтреков.

Песенные саундтреки отлично работают по нескольким причинам. Первая — очевидная параллель между текстом песни и происходящим на экране заставляет проникнуться сценой гораздо сильнее. Это происходит на бессознательном уровне. Вторая — песни облегчают восприятие.

2.2 Результаты исследования

Работая над этим проектом я узнал, что для того, чтобы использовать чужую музыку в своем фильме, вам нужны две лицензии: лицензия на синхронизацию (авторские права) и лицензия на использование фонограммы (смежные права), а процесс переговоров о получении прав может быть очень длительным. Просто так музыку вам никто не даст, даже за немалые деньги. Вас попросят предоставить подробную информацию о фильме, сцене, в которой будет звучать запрашиваемая музыка, хронометраж, информацию о съемочной группе, бюджете фильма, территории использования и прочее, что очень затруднительно.

В результате исследования я пришел к **выводу**: фильму нужен специально написанный саундтрек, но его следует разбавлять песнями популярных исполнителей.

Когда-то, в качестве сопровождения фильма использовали классическую музыку. Шопен и Гайдн, Бетховен и Вивальди, гениальный Моцарт, Чайковский, Рахманинов, Шостакович. Их чудесные мелодии оживили десятки фильмов. Но в силу разных причин для того, чтобы опередить конкурентов, сделать себе рекламный имидж, компании Голливуда начали создавать специальную музыку для своих фильмов — саундтреки.

Каждому жанру кино характерна своя музыка. Ни один режиссер не согласится поставить быструю и заводную музыку в мелодраме. Или реквием в комедии. Благодаря музыке многие фильмы становятся интереснее смотреть. Часто в качестве саундтрека используют уже существующие композиции. Но намного интереснее, когда приглашают композитора, чтобы создать что-то индивидуальное, что будет принадлежать только этому фильму.

3. Заключение

Итак, музыка в кино играет огромную роль: она может являться неотъемлемым атрибутом, «визитной карточкой» картины, а может лишь более ярко передавать действие, происходящее на экране. Одно неизменно: без саундтрека сложно представить современное кино.

Без музыки даже многообещающий фильм может стать провалом. Она может успокоить или испугать, рассмешить или расстроить до слёз, сделать из зрителя преступника или спасителя. Если представить, что фильм — это дом, то фундаментом будет сценарий, стенами и перегородками — операторская работа, а музыка станет крышей, таким завершающим штрихом, без которого, тем не менее, ни один дом не будет пригодным для жизни.

Наше исследование содержит много полезной и интересной информации, по крайней мере, для меня. Мне было интересно работать над этим проектом. Благодаря ему я узнал историю кинематографа, познакомился с великими композиторами Камилем Сен-Сансом и Хансом Циммером, понял, как музыка вырисовывает картину, и многое другое. Надеюсь, и вам удастся найти много полезного и интересного в этом.

4. Список литературы

1. Валькова В. Б. Соната. Музыкальная энциклопедия (под ред. Ю. В. Келдыша). — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор. 1973—1982. Проверено 18 мая 2013
2. Володихин. Д. А. Музыка наших дней. // Современная энциклопедия. — М.: Аванта, 2002.

Интернет-ресурсы

1. <https://www.kinopoisk.ru/article/3039769/>
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинематограф_СССР
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Понизовая_вольница
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультипликация>
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Film_score#History
6. <http://www.piplz.ru/page.php?id=1516>
7. <https://www.film.ru/articles/kinoslovar-muzyka-dlya-ekrana>