Водопьянова Т.М.

Урок музыки в 6 классе

Образы киномузыки.

«…Оглянитесь вокруг, сэр! И вы увидите мир, который несовершенен, страну, которая заблудилась. Мы дошли до предела, за которым пропасть и вечный мрак. Но выход есть! Да-да, я это понял в тот незабываемый вечер, когда попал на бульвар Капуцинов, на сеанс к Люмьерам. Синематограф – вот тот мессия, который способен изменить всё. Он сделает нас чище, лучше. И вот ради этого я готов принести в жертву всё, даже собственную жизнь!» Говорил герой фильма « Человек с бульвара Капуцинов» Мистер Фёст.	« Человек с бульвара Капуцинов»
«Артиста любят за искусство, А музыканта за игру» С появлением первых чёрно-белых лент братьев Люмьер в Европе, а затем в США показ их проходил в специальных помещениях и нередко сопровождался игрой пианиста. Это, зачастую, были импровизации в духе джаза, блюза. По сути дела, именно эта практика сиюминутного аккомпанемента при просмотре киноленты была первой робкой попыткой зарождения киномузыки. Ведь пианист должен был своей игрой «звукоизображать» происходящее на экране, хотя и в довольно обобщённом плане, создавая серию эмоциональных звуковых «картинок», череду музыкальных настроений, соответствующих ходу сюжета киноленты. *Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!* *Я не сразу замечаю, как проигрываешь ты* *от нехватки ярких красок,* *от невольной немоты.* Пишет Юрий Левитанский	Кадр немого кино
Едва ли не на первых просмотрах «движущихся фотографий» почувствовалось: тишина, в которой на экране подъезжал поезд к станции, набегала волна на берег, ходили, размахивая руками и разевали рты люди, совершенно невыносима. Запечатленный кинокамерой вполне реальный, но обеззвученный мир казался давящим кошмаром, и для «задыхающегося» слуха первых кинозрителей стрекот проекционного аппарата был не помехой, а единственной отдушиной. И тогда кинематограф обратился к музыке.	« Прибытие поезда» - Люмьеры
Вопрос: Кто озвучивал первые фильмы?	ПУУЗА
Ответ: Музыканты-аккомпаниаторы, звучание граммофонов за сценой.	граммофон
Тапёр, во второй половине XIX — начале XX века музыкант, преимущественно пианист, сопровождавший своим исполнением танцы на вечерах, балах, впоследствии — 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. Импровизации тапёров избавили кинозалы от гнетущего беззвучия. Не раз уже говорилось, что «великий немой», по сути, никогда не был немым: он издавал звуки – «бешеные звуки затравленного фортепиано», как выразился поэт О. Мандельштам в стихотворении «Кинематограф».	Тапер во время сеанса
Сложность в необходимости соответствия характера музыки и изображения, пианистам приходилось импровизировать на ходу. Выпускались альбомы рекомендуемых для сопровождения фильмов музыкальных произведений. Музыка была одинакова во всех фильмах, переходила из одного фильма в другой. Облегчая задачу музыкантов-иллюстраторов, они в то же время порождали опасность стандарта. Например, мелодрама сопровождалась надрывно-романсовой музыкой, комические фильмы – юморесками, приключенческие – галопом.	Чарли Чаплин в роли
Шостакович и Дунаевский первыми в России оценили музыкальные перспективы кино, самостоятельное значение Киномузыки. Как многосторонне талантливый музыкант Дунаевский владел разными жанрами, но лучшие его песни пришли из кино. Музыка для первой советской музыкальной кинокомедии "Веселые ребята" положила начало циклу блестящих работ Дунаевского в кино. За "Веселыми ребятами" с Леонидом Утесовым в главной роли последовал "Цирк", где соединялись "Песня о Родине", лирический "Лунный вальс", цирковой марш, куплеты, симфонические связки. За "Цирком" возникают "Дети капитана Гранта".	"Веселые ребята"
Песни к мультфильмам писались на легкие, запоминающиеся мелодии, обычно на отличные тексты. Не одно поколение выросло на песнях известных композиторов, писавших для детей — Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Евгений Крылатов, Владимир Шаинский. Трудно представить свое детство без песен Винни Пуха и Крокодила Гены, Красной шапочки и Буратино, Сережи Сыроежкина и Гостьи из Будущего.	Песня Сережи Сыроежкина
В числе самых популярных – песни из фильмов о Великой Отечественной войне. Например, прозвучавшая в фильме песня «Смуглянка», «Нам нужна одна победа» из фильма «Белорусский вокзал», «Те, кто брал Берлин» из фильма «Офицеры».	«В бой идут одни старики»
Стоит вспомнить незабвенные советские ленты «Неуловимые мстители» (песня «Погоня»), комедии Леонида Гайдая с музыкой Зацепина «Иван Васильевич меняет профессию» (песня «Вдруг как в сказке...»), «Бриллиантовая рука» («Песня про зайцев»), «Кавказская пленница» («Песенка о белых медведях). Уже первые удачи этого молодого жанра обещают многое. Широкую популярность получил фильм «Айболит-66» (режиссер Р. А. Быков, композитор Б. А. Чайковский). Веселые песенки из этого фильма легко запоминались, а некоторые фразы даже стали поговорками («Это даже хорошо, что пока нам плохо»).	«Кавказская пленница» («Песенка о белых медведях»)
Многие отечественные фильмы своей долгой экранной жизнью обязаны музыке Петрова. Немало способствовала успеху фильма и новаторская для советских зрителей того времени электронная музыка молодого композитора Андрея Петрова. Его композиции можно услышать более чем в 80 фильмах, а общее количество его работ не поддается исчислению. Они очень разные, — драматические и светлые, легкие и веселые и заставляющие грустить. Фантастическая музыка подводного мира в фильме «Человек – амфибия» полвека назад звучала необыкновенно новаторски. Задумчивый вальс из ленты « Берегись автомобиля» стал концертной пьесой. «Моей душе покоя нет», одна из действительно бессмертных песен нашего кино...	Подводная сцена из в фильма «Человек – амфибия»
Нам всем знаком Таривердиев по музыке к кинофильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Мой младший брат», «Король-олень», «Судьба резидента», «Сочинение ко Дню Победы», «Семнадцать мгновений весны». Ум, светлая грусть, романтика, радость жизни и вдумчивое к ней отношение - все это можно найти в творчестве Микаэла Таривердиева.	Штирлиц - 23 февраля
Впервые Ромео и Джульетта появились на киноэкране в фильме Жоржа Мельеса в 1902 году. С тех пор десятки раз кинорежиссеры представляли зрителю свои версии бессмертного сюжета. Наиболее интересна музыка Нино Рота к фильму Франко Дзеффирелли, «Ромео и Джульетта», выпущенного на экран в 1969 году. Вместе с режиссером и художником, композитор пытается воссоздать исторический колорит эпохи. Воспроизводятся музыкальные жанры, звучание инструментов , характерное для Италии того времени.	Дзеффирелли, «Ромео и Джульетта»
В 1954 году был создан киновариант трагедии - экранная версия балета «Ромео и Джульетта» на музыку Прокофьева. Известно, что эту постановку высоко ценил Франко Дзеффирелли, говоривший в одном из своих интервью: «Во время работы над фильмом я часто обращался к творению Сергея Прокофьева и Галины Улановой, к традициям русского балета. По-моему, это превосходное проникновение в самое суть великой трагедии. В балете Прокофьева есть все: и большая идея, и высокий, неукротимый дух и наш национальный темперамент». Сильнейшее впечатление оставляет поединок Меркуцио и Тибальда. Смертельно раненый друг Ромео до последней минуты пытается шутить, только изломанные движения танцора и музыка Прокофьева рассказывают о близкой трагедии. Воткнутый в землю клинок качается в такт угасающей мелодии…	Смерть Меркуцио в фильме - балете
В любимых фильмах столько замечательных песен! Слова этих песен шагнули с экрана и стали крылатыми: *«Моей душе покоя нет,* *Со мною вот что происходит:* *Какой-то старенький сюжет* *Во мне мелодию выводит.* *Синицей согревает руку,* *Щекочет мелочью карман,* *Как ёжик — прячется в туман,* *Как пони — бегает по кругу.* *Журавль по небу летит -* *Какое небо голубое!* *Тот ускользающий мотив* *Задел за самое живое.* *Как будто, не дождавшись срока,* *Опять без нас, порожняком,* *Последний голубой вагон* *Умчал в прекрасное далёко.* *Приходит миг, приходит срок.* *Кавалергарды, век недолог.* *И всё отложенное впрок* *Вдруг опадает с пыльных полок.* *А в приоткрывшемся пространстве,* *Под аркой млечного моста* *Ждёт безымянная звезда* *Финала сказки наших странствий.* *Любовь и бедность навсегда,* *Сталь подчиняется покорно.* *Но прорастают без стыда* *Давно заброшенные зёрна.* *И нам оставленный в наследство,* *Манящий в даль по вечерам* *Белеет парусом экран -* *Сто кинофильмов после детства».*	Кинозал во время просмотра
Посмотреть кинофильм в сопровождении запоминающихся и красивых саундтреков, не только понаблюдав за игрой актёров, но и послушав интересные музыкальные композиции из сауедтреков очень легко в эпоху Интернета. Саундтре́к, в переводе на русский — звуковая дорожка, фоновая музыка, музыкальное сопровождение, фильма, мюзикла, телепередачи, компьютерной игры, книги. Первым знаменитым саундтреком стала музыка мультфильма «Белоснежка и семь гномов» с песнями Белоснежки и гномов, выпущенный в 1938 году Студией Уолта Диснея. Идея «Фантазии» режиссера Уолта возникла во время работы над «Забавными симфониями», в которых фабула тесно переплеталась с известными музыкальными произведениями. «Фантазия» - это смелый эксперимент со звуком, цветом и изображением, попытка передать музыку в линии и цвете, подчиняя рисунок музыкальному контексту. Например, токката и фуга Иоганна Себастьяна Баха показаны в виде абстрактных форм, а музыка из балета Чайковского «Щелкунчик» сопровождается танцем грибов; на фоне «Праздника весны» Игоря Стравинского разворачивается красочный сюжет сотворения мира. Под звуки «Пасторальной симфонии» Бетховена на экране появляются кентавры. В «Фантазии» среди других персонажей появляется мышонок Микки Маус, хорошо знакомый по ранним фильмам Диснея. Перед съемкой «Фантазии» Дисней вместе с дирижером Леопольдом Стоковским снял ленту «Ученик чародея» с Микки Маусом в роли незадачливого ученика. В основу этого мультфильма легло музыкальное произведение Поля Дюка с тем же названием.	« Белоснежка»
Во всем мире сегодня наибольшую известность приобрели саундтрэки композитора Эннио Морриконе (фильмы «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Неприкасаемые», «Профессионал», «Легенда о пианисте», «72 метра», и десятки других лент),	« Профессионал»
Сложно назвать какой-либо мало-мальски известный фильм, в создании музыки к которому не участвовал Ханс Циммер . Его произведения проникновенны, чарующи, тревожны и величественны, это настоящие эпические шедевры. Действие в наиболее известных нам мультфильмах тоже происходит под музыку, написанную им, — режиссеры знаменитых «Король Лев», «Гадкий Я», «Мадагаскар» и «Спирит: душа прерий» работали с немецким композитором. «Музыка стала моим лучшим другом», — говорит Ханс. «Спирит: душа прерий». Этот мультфильм был бы другим, если бы не музыка. Нежная, тонкая мелодия, пронизанная неуловимыми «ковбойскими» мотивами и звоном колокольчиков, как нельзя лучше подходит «душе прерий». Музыка ко второй части «Пиратов Карибского моря» написана также Хансом Циммером. Свобода, надежда, просторы моря слышатся в чарующих и величественных звуках воодушевляющей на подвиги композиции.Грозный гимн, написан Хансом для «Темного рыцаря».	« Спирит - душа прерий»
Джеймс Рой Хорнер - американский кино композитор, автор музыки к таким фильмам, как «Игры разума», «Титаник», «Аватар», «Храброе сердце», «Аполлон 13» и многим другим. Его музыка отличается частым использованием электронных и хоровых элементов, а так же добавлением кельтских мотивов.	«Храброе сердце»
Джон Уильямс – легендарный автор музыки, написанной к кинохитам : «Индиана Джонс» , «Челюсти», «Парк Юрского периода» , «Один дома», «Гарри Поттер», «Звёздные войны». Мелодия, написанная Уильямсом для «Звёздных войн», была признана самой запоминающейся и узнаваемой в истории кино.	«Звездные войны» - Имперский марш
Музыка в кино призвана творить атмосферу. Многие ужастики и триллеры еще больше «растягивают» наши нервы напряженной, порою режущей уши музыкой. Барабанная дробь часто предсказывает появления приведения или злодея. Крутая рок-музыка в конце боевика как бы намекает, что враги повержены, а главный персонаж – герой. А вот ласково-медленные мотивы мелодрам заставляют слезные железы работать еще интенсивнее.	« Бригада»
«Музыка и звук ни в коем случае не должны иллюстрировать картинку, изображение и звук - это переплетающиеся, в контрапункте находящиеся линии, и в этом-то и есть прелесть и значимость киноискусства», - считал кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Настоящая киномузыка – не иллюстрация к «картинкам» на экране, не сопровождение отдельных эпизодов, а выражение внутреннего хода фильма, его образности, его драматургии в музыке.	Сергей Эйзенштейн - фото