

УДК 78

Е.И. ЖУРАВЛЕВА, Е.В. БОНДАРЕНКО

**ЗВУКОРЕЖИССУРА ФИЛЬМА
В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИЙ МИНИМАЛИЗМА**

Журавлева Елена Ивановна, аспирант кафедры музыкальной композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, 40 лет Победы, 33), hudasova8607@rambler.ru

Бондаренко Елена Владимировна, студентка 2 курса факультета «Консерватория» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, 40 лет Победы, 33), elenabond.com@mail.ru

Аннотация. В статье на материале анализа отечественных и зарубежных фильмов раскрываются принципы минимализма, реализуемые через приемы музыкальной звукорежиссуры. Автор определяет минимализм в звукорежиссуре как минимизацию технических звукорежиссерских приемов и их целенаправленную повторяемость в контексте звукового пространства фильма. Самоограничение звукорежиссерских средств рассматривается как выразительный прием, который может выполнять в медиатексте образно-выразительные, формообразующие и драматургические функции.

Ключевые слова: минимализм, звукорежиссура, медиатекст, драматургия, формообразование.

UDK 78

E.I. ZHURAVLEVA, E.V. BONDARENKO

**THE SOUND DESIGN OF THE FILM
IN THE CONTEXT OF THE CONCEPTS OF MINIMALISM**

Zhuravleva Elena Ivanovna, postgraduate of the chair of music and methodology of music education of the Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, 40 let Pobedy str., 33), hudasova8607@rambler.ru

Bondarenko Elena Vladimirovna, student of faculty “The conservatory” of Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, 40 let Pobedy str., 33), elenabond.com@mail.ru

Abstract. The article analyzes the principles of minimalism material disclosed domestic and foreign films, realized through the techniques of musical sound. The author defines the minimalist technique in sound engineering as a technical sound engineering minimization techniques and their frequency of occurrence in the context of targeted sound space movie. Self-restraint sound engineering funds is seen as an expressive technique that can perform in a media figurative expressive, formative and dramatic features.

Keywords: minimalism, sound engineering, media text, drama, morphogenesis.

Звукорежиссер является одним из соавторов в создании фильма: отвечая за звуковое оформление в целом, он задает тон всему произведению. Изучение такого художественного явления, как минимализм, привело к предположению распространения его принципов на звукорежиссуру.

Цель данной статьи – проследить применение концепций минимализма в музыкальной звукорежиссуре применительно к звуковому решению фильма и выявить образно-выразительную, формообразующую и драматургическую функции этих приемов в медийных формах текста.

Т.Ф. Шак в одной из своих работ отмечает: «Медиатекст – это разновидность синтетического текста, сложная поливидовая и полижанровая структура, организованная через систему элементов – визуальных и звуковых (вербальные, музыкальные, шумовые) – на основе их иерархической соподчиненности, коммуникативной функциональности, смысловой интерпретации» [1, с. 280]. Заметим, что позиционирование каждого из элементов системы медиатекста в плане направленности на восприятие художественного образа, заложенного в произведениях медийной сферы, невозможно без приемов звукорежиссуры, управляющих звуковыми рядами (вербальным, музыкальным, шумовым) текста в их соподчинении с видеорядом. Данный процесс может реализоваться в каждом конкретном тексте по-разному, например, основываясь на концепции минимализма.

Сущностными чертами музыкального минимализма являются:

- 1) лаконизм художественных средств (интонационных, ритмических, фактурных, тембровых, динамических) при использовании принципа повторения одной и той же звуковой ячейки или найденного приема;
- 2) концентрация внимания на звуке в его самозначимости;
- 3) многогранность в трактовке этого понятия. Каждый исследователь, в зависимости от поставленных задач, может определять минимализм в трех аспектах: историческом, стилевом, языковом.

Минимализм в звукорежиссуре проявляется в минимизации технических звукорежиссерских приемов или их целенаправленной повторяемости в контексте звукового пространства фильма. Самоограничение средств рассматривается как выразительный прием, который играет важную роль в драматургии фильма и реализует задачи, поставленные режиссером, а также может выполнять образно-выразительные (создание определенного эмоционального состояния), формообразующие (звукорежиссерская подача звукового материала с целью членения целостной композиции на разделы, например, с помощью динамического контраста) и драматургические (создание кульминаций) функции.

Проследим далее на конкретных примерах проявление приемов минимализма в звукорежиссуре фильма.

Художественный фильм **«Фотоувеличение»** (1966, реж. М. Антониони, комп. Х. Хэнкок) — дебютный англоязычный фильм итальянского режиссера, решенный в жанре экзистенциальной притчи. В центре внимания история фотографа Томаса — молодого, успешного, но уставшего от мира высокой моды — который задумывается о создании серии документальных фотографий. Это приводит его в парк, где он, тайком фотографируя влюбленную пару, становится свидетелем убийства. Увеличив до размера постера фотографии, Томас замечает фигуру затаившегося в кустах человека с пистолетом. Детективный сюжет разворачивается вокруг поисков Томасом ответа на вопрос: «А было ли совершено преступление на самом деле?».

Музыка фильма не несет в себе особой смысловой нагрузки, так как все композиции, появляющиеся здесь, — это иллюстрация музыкальных вкусов молодежи того времени. Важную роль в фильме играет именно звуковое оформление. Ключевые моменты картины проходят или в полной тишине, или на фоне шумов, характерных для того или иного эпизода. В финальной сцене, на фоне звука ударяющегося теннисного мяча (на самом деле несуществующего), происходит кульминация всего фильма. Не слышно никаких шумов, только стук мяча, именно этот прием и является, на наш взгляд, проявлением принципа минимализма в звукорежиссуре данного фильма. Здесь звукорежиссерский минимализм выполняет драматургическую функцию, то есть является средством создания кульминации фильма. В этот момент невольно задумываешься: «А было ли убийство? Или это просто игра воображения?».

Таким образом, если музыкальное оформление фильма характеризует эпоху, то основная смысловая нагрузка лежит на минималистском звукорежиссерском приеме.

«Космическая одиссея: 2001» (англ. 2001: A Space Odyssey, 1968 год, реж. С. Кубрик), научно-фантастический фильм, основой сюжета которого послужили рассказы Артура Кларка, разработавшего сценарий в соавторстве с Кубриком.

Сюжет фильма нетороплив, построен вокруг иноземных артефактов, названных «монолитами». Первый из них в первобытные времена прибыл на Землю и научил древних людей пользоваться предметами в качестве инструментов и оружия, позднее он был найден археологами. Когда технологии людей в конце XX века достигли возможности посещения Луны, был обнаружен второй такой же «монолит», находящийся под толщей лунного грунта. Третий «монолит» был найден на орбите Юпитера, куда и была отправлена экспедиция...

В «Космической одиссее 2001» проходит вся история человечества — от каменного века до звездной эры. При этом картина полна элементов сюрреализма и пронизана едкой сатирой и иронией над человеком.

На фоне классической музыки перед зрителем проходят завораживающие картинки Вселенной. В фильме мало диалогов, имеет большое значение музыкальный ряд, составленный как из цитат классических произведений – симфоническая поэма «Так говорил Заратустра» (Р. Штраус, 1896 год), «На прекрасном голубом Дунае» (И. Штраус), фрагмент балетной сюиты (А. Хачатурян), так и из вкраплений музыкального авангарда (К. Лигети).

Как известно, структура любого кинофильма состоит из нескольких пластов, а именно: видеоряд, музыка, речь, шумы. По замыслу режиссера любая из составляющих может отсутствовать для усиления или подчеркивания определенного момента в фильме. Именно этот прием использует С. Кубрик в «Космической одиссее». Режиссер на протяжении всего фильма ни разу не использует все пласты одновременно, а только видеоряд в сочетании с музыкой, либо видеоряд с шумовыми эффектами, либо видеоряд и речь. Характерной чертой фильма можно назвать крупные музыкальные блоки, которые сопровождают картинку, а также жесткий монтаж видеоряда и музыки. Помимо деления видеоряда на большие разделы крупными блоками подается и музыкальный материал. Важно отметить, что ключевые моменты картины выделены либо закадровым «дыханием», либо отсутствием музыкальной, речевой составляющей. Здесь звукорежиссерский минимализм выполняет формообразующую функцию, то есть подача музыкального и звукового материала рассматривается как фактор членения целостной композиции на разделы, блоки.

Рассмотрим следующий пример, где минималистская звукорежиссерская техника выполняет образно-выразительную функцию. Художественный фильм «Изгнание» (2007 г., реж. А. Звягинцев, комп. А. Пярт, А. Дергачев) – психологическая драма, в которой объектом творческого изучения режиссера становится семья, мужчина и женщина, драматизм человеческих взаимоотношений.

Основная музыкальная тема – это цитата А. Пярта, решенная в скупых «черно-белых тонах» тембра синтезатора (имитация мужского хора). Тема основана на долго тянущемся, вибрирующем созвучии. Ее можно назвать темой «Изгнания», так как она выражает основную идею фильма. Повторяющийся звукорежиссерский прием заключается в статичной подаче звука. Музыкальный материал, звучащий с различным видеорядом, не меняется, звук подается приглушенно, в минимальном динамическом диапазоне, выполняя тем самым образно-выразительную функцию, заключающуюся в создании напряженной психологической атмосферы.

Таким образом, задачей звукорежиссера в кино является направление внимания зрителя в нужное русло. Качественно записанный звук в фильме не отвлекает от видеоряда и, что особенно важно, заставляет сосредоточиться на ключевых моментах фильма. Повторение приемов (так же, как и в музыкальном минимализме, повторение мелодических ячеек) приводит к определенному эффекту, как правило, к нагнетанию психологического состояния, когда тот или иной прием на протяжении одного фильма воспринимается и расшифровывается подсознательно, например, в художественном фильме «Звезда» («Мосфильм», студия «АРК-фильм», 2002. Режиссер: Н. Лебедев, композитор А. Рыбников), где все значимые сцены проходят в тишине.

Хороший звук в фильме не отвлекает от видеоряда и, что особенно важно, заставляет сосредоточиться на ключевых моментах картины. То есть звукорежиссер вместе с другими участниками съемочного процесса является важным звеном в передаче авторского замысла.

Основным свойством минимализма можно считать многозначность трактовок этого понятия¹. В данном случае минимализм рассматривается как техника, так как звукорежиссура является технической специальностью, и подача музыкального материала осуществ-

¹Анализу этой проблемы посвящена статья Е.И. Журавлевой «Минимализм в контексте современных искусствоведческих теорий: к определению понятия» / Музыка в пространстве медиакультуры: Сб. ст. по материалам Третьей Международной научно-практической конференции 18 апреля 2016 года. Краснодар, издательство КГИК, 2016. С. 104–106.

ляется механическими действиями (использование минимального динамического диапазона с помощью компьютерных программ, применение одних и тех же приемов на протяжении всего фильма). Повышенное внимание в современном социуме к музыкальной звукорежиссуре не только как к техническому, но и как важному выразительному атрибуту художественных медиатекстов, заставляет обратить внимание искусствоведов на данное явление, в том числе и в аспекте рассматриваемой в статье проблемы.

Литература

1. Шак Т.Ф. Музыка в структуре медиатекста. Краснодар, 2010. 326 с.

References

1. Shak T.F. Muzyka v structure mediateksta [Music in the structure of media text]. Krasnodar, 2010. 326 p.

УДК 791.44.071

О.В. МАСИЧ

ПРИЕМЫ РАБОТЫ С МУЗЫКАЛЬНОЙ ЦИТАТОЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ФИЛЬМА РЕЖИССЕРА Н. МИХАЛКОВА «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»)

Масич Ольга Викторовна, преподаватель кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования, аспирант Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, 40 лет Победы, 33), olyarka759@rambler.ru

Аннотация. В статье на материале творческого тандема режиссера Н. Михалкова и композитора Э. Артемьева выявляется роль цитаты в построении музыкальной композиции фильма и выражении его драматургической идеи. В процессе анализа показано, как из лейттемы, представленной арией Далилы из оперы К. Сен-Санса «Самсон и Далила», рождается авторская музыка Эдуарда Артемьева. **Ключевые слова:** кинорежиссер, кинокомпозитор, тандем, музыкальная цитата, аранжированная цитата, лейтмотив.

UDC 791.44.071

O.V. MASICH

TECHNIQUES FOR WORKING WITH MUSICAL QUOTE (BASED ON THE FILM N. MIKHALKOV'S "SUNSTROKE")

Masich Olga Viktorovna, lecturer in musicology, composition and methodology of music education, graduate of the Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, 40 let Pobedy str., 33), olyarka759@rambler.ru

Abstract. In the article on the material of the creative tandem of director N. Mikhalkov and composer E. Artemyev is revealed the role of quotation in the construction of the musical composition of film and the expression of its dramaturgical idea. In the process of analysis is shown as of lately submitted Aria of Dalila from the Opera of Saint-Saens “Samson and Dalila” is the original music Eduard Artemyev. **Keywords:** motion picture director, movie composer, tandem, musical quotation, the arranged quotation, the leitmotif.

Исследователь киномузыки Т. Шак отмечает: «В творчестве некоторых режиссеров отечественного и зарубежного (в том числе и анимационного) кинематографа, а следовательно, и композиторов, работающих с ними, музыкальные цитаты вводятся не как случайный элемент текста, а как целенаправленный прием, создающий определенную стилистическую модель, своеобразный знак стиля... Если режиссеры А. Балабанов и Г. Бардин сами занимаются подбором музыки к своим фильмам, то по отношению к другим авторам можно говорить о наличии творческих тандемов: кинокомпозитор – кинорежиссер» [1, с. 126 – 127].