

УДК 782

Э.А. ДЕВЛИКАМОВА

МУЗЫКА И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА

Девликамова Эльвира Абдуллаевна, аспирант кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), motoug777@gmail.com

---

Аннотация. В статье обосновывается ряд аспектов, связанных с влиянием музыки и звука в целом на эстетику документального кино. Определяются драматургические, формообразующие и стилистические функции музыки в документальном фильме.

Ключевые слова: документальная эстетика, авторский замысел, средства музыкальной выразительности, анализ, аудиовизуальная синхронность, жанр, стиль.

UDC 782

E.A. DEVLIKAMOVA

MUSIC AND DOCUMENTARY AESTHETICS

Devlikamova Elvira Abdullaevna, graduate of the cathedra of musicology, composition and methods of music education of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), motoug777@gmail.com

---

Abstract. The article substantiates a number of aspects, related to the influence of music and sound in general on the aesthetics of documentary films. The dramatic, form-building and stylistic functions of music in a documentary are determined.

Keywords: documentary aesthetics, author's intention, means of musical expressiveness, analysis, audiovisual synchronicity, genre, style.

В музыковедении давно разработан продуктивный дискурс, демонстрирующий особенности и принципы функционирования музыки в художественном кино [1, 2, 3]. Являясь инструментом обучения, документальные фильмы демонстрируют нашему разуму новые возможности и углубляют наше миропонимание. Просмотр документальных фильмов позволяет аудитории участвовать одновременно на многих уровнях самопознания, то есть получать информацию несколькими доступными для понимания способами.

Трудно переоценить значимость музыки в повествовательной основе документирования происходящего на экране. Во-первых, связь между звуком местоположения и драматической музыкой является неотъемлемой точкой входа в обсуждаемые фильмы. Драматической музыкой в данном случае мы будем называть ту, что влияет на ход событий фильма и несет именно драматургию в происходящее на экране. Хотя если уже имеется исходная внутрикадровая музыка, тогда драматическая музыка в документальном кино встречается реже, и в этом случае мы говорим об исторической достоверности кадра. Существует опасение, что музыка может противоречить очевидной спонтанности и натурализму документальной эстетики. Именно раскрывая драматургическую роль музыки в процессе изучения воздействия документального фильма как зрительного ряда, мы познаем ее эстетику, принципы возвышения позитивного и обличения негативного в образной системе фильма.

Во-вторых, наше понимание реализма в отношении звука и музыки в эпоху цифровых технологий стало очень сложным. Вездесущая музыка в нашей повседневной жизни, в магазинах, на телевидении и в мобильных средствах массовой информации настраивала наше звуковое сознание. Наконец, музыка в кино является одним из самых

сильных иллюзорных убеждений: то, что мы наблюдаем, хотя и парадоксально, но реально, насколько возможно. В отличие от художественного фильма документальный редко пытается скрыть себя как сконструированный продукт. Один из ключевых компонентов телевизионного документального кино – инфотейнмент (англ. infotainment от англ. information – информация и англ. entertainment – развлечение). Он представляет собой современное медиакультурное явление, которое возникло в результате естественного синтеза информационной, коммуникационной и массово-развлекательной (досуговой) составляющих. Другими словами, инфотейнмент является моделью одновременной передачи информации и развлечений [4, с. 34]. Роль музыки, как ее понимают многие режиссеры и композиторы, устарела и может «уменьшить» представленный «реализм».

Кроме жанровой классификации документального кино при его исследовании необходимо еще учитывать стиль, в котором и с помощью которого снят документальный фильм, а именно: выбор кадра, угол, фокус, точка обзора и, конечно, способы, с помощью которых был записан звук. Кроме того, если в кадре появляются люди, то их присутствие уже сложно назвать документальным, только если это не скрытая камера, так как поведение человека перед камерой тут же становится «игровым». Такие вмешательства на разных этапах создания фильма зачастую противоречат творческому режиссерскому замыслу.

Когда эти примеры «экстатических» истин и «коллективного воспоминания и воображения» включают музыку, открывается новая, междисциплинарная область смысла и дискурса. С первых дней создания документального кино оно было наполнено музыкой, основная роль которой – свести к минимуму ощущение технологичности конструкции, разворачивающейся на наших глазах; побудить аудиторию осознать, что происходящее на экране реально. Для этого необходимо скрывать изменения, географические и временные разрезы, монтажные стыки, что легко достижимо благодаря непрерывному потоку синхронного звука. Качественно и верно использованная музыка может вырисовывать повествование, подчеркнуть эстетические нити между сценами, сосредоточить внимание на одном, исключая другое, и способствовать интенсивному ассоциированию с определенными персонажами или темами.

Основная роль музыки документального фильма заключается в том, чтобы удалить аудиторию из аудитории и перенести ее в суть происходящего на экране. Здесь возникает парадокс: наша повседневная жизнь обычно не сопровождается музыкой, тем не менее в фильмах музыка используется, чтобы помочь нам поверить в реальность наблюдаемого.

Документальный фильм часто является реактивным, созданным в данный момент, и задача режиссера – напрямую обратиться к зрителю. Режиссер должен добиваться подлинности и объективности с помощью всех выразительных средств, и это порой сложнее сделать в документальном фильме. Если аудитория художественного фильма принимает его как творческий вымысел авторов, то зритель документального кино не должен усомниться в фактической достоверности происходящего на экране. Если в фильме используются постановочные кадры, то именно музыкальное сопровождение создает атмосферу достоверности происходящего [2].

Музыка документального кино может объединять кадры, рассказывать историю, формировать эмоциональную позицию таким образом, как и саундтреки в художественном фильме, и это может помочь превратить каждое визуальное представление в очень личное видение. Выбор музыкального стиля, инструментов, средств музыкальной выразительности, иллюстративного (синхронного) или контекстного (диссонансного) принципа сочетания рядов медиатекста могут кардинально изменить восприятие разворачивающихся изображений. Авторский замысел – это основополагающее понятие в режиссуре, и именно музыкальное сопровождение полно его раскрывает. Основные выразительные средства музыки помогают синхронизировать монтажные ритмы с ритмами музыки, используемой в них. Такую синхронность музыкального ряда и видеоряда можно

заметить в фильме Д. Делуша «Катя и Володя» (Россия, Франция, 1989), посвященного всемирно известной балетной паре – Екатерине Максимовой и Владимиру Васильеву. Танцоры двигаются точно в ритм той музыки, которая звучит за кадром. Таким образом авторы фильма добиваются полного ощущения взаимодействия картинки и звука. Здесь музыка выполняет функцию создания атмосферы действия. Как и документальные изображения, звук, записанный на месте, также чувствителен к восприятию и может действовать очень по-разному с усиленными и четкими характеристиками происходящего в кадре.

Музыка также может указывать на географическое расположение происходящего на экране. Причем национальные особенности тех или иных музыкальных произведений могут наиболее точно охарактеризовать не только место действия, но и исторический разрез, как, например, в документальном фильме «Загадки древней Армении» режиссера А. Петросяна (телеканал Культура, 2012). Фильм рассказывает об истории древнего государства, посредством интервью с учеными и кадрами археологических раскопок. При помощи музыки в этом фильме передаются еще и характерные приметы изображаемого времени. Лейтмотивом в фильме проходит армянская песня «Дели яман» («Плач народа») композитора А. Комитаса в аранжировке М. Суджаяна, посвященная геноциду армянского народа. Эта композиция в сочетании с кадрами современной Армении, раскопками и интервью дает зрителю понять, через что пришлось пройти народу, чтобы теперь стать свободным государством.

Музыкальное сопровождение может дать нужные характеристики героям фильма. Музыкальное решение используется и в качестве своеобразного авторского комментария. Например, музыкальный ряд фильма «Тинейдж» (США, 2013, режиссер М. Вульф) построен на кадрах хроники, снятой на 8-миллиметровую пленку реконструкции при участии актеров. Молодые люди веселятся и рассказывают о предыстории феномена тинейджерства, причинах его возникновения, о том, почему именно тинейджеры впоследствии стали новыми бунтарями, определяющими, каким будет будущее. Автор использует подвижную задорную музыку композитора Б. Кокса, которая передает авторское отношение к происходящему на экране. Благодаря музыке «Тинейдж» говорит со зрителем не языком исторических фактов, а скорее поэтическими образами и ощущениями.

В своей работе над музыкой в документальном сериале «Страна птиц» (Россия, 2011-2017) режиссер и автор сценария С. Быченко доказывает, что драматическая музыка более полно включается в фильмы о путешествиях и животных. Рассмотрим один из фильмов сериала – «Соловьиный рай» как пример органичного сочетания кадра и звукомзыкального ряда, создающего атмосферу русской глубинки, русской природы и русской души. Искусно сплетая на первый взгляд разрозненные картинки, авторы, благодаря звуковому ряду, доносят до аудитории главную идею фильма о том, что нам стоит оглянуться вокруг и насладиться счастливой близостью к птицам, живущим рядом с нами. Автор сочетает щебетание птиц и песню человека в одном кадре.

Те, кто пытается контекстуализировать и теоретизировать документальный фильм, часто избегает звуковых аспектов. И все же парадоксальное сочетание изображений «реальной жизни» с откровенно повествовательным голосом и музыкой открывает значительную область теоретических исследований, которые могли бы кардинально изменить то, что мы думаем о документальной эстетике. Музыка и звук в документальном фильме формулируют многогранную теорию аудиовизуального повествования для реалистической и фактологической программы.

Литература

1. Лисса З. Эстетика киномузыки. М., 1970. 495 с.
2. Егорова Т.К. Музыка советского фильма: дис. ... д-ра искусствоведения. М., 1998. 468 с.
3. Шак Т.Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино. СПб., 2017. 384 с.

4. Драгун Е.М. Влияние массовой культуры на формирование современного инфотейнмента и его социокультурные функции // Вопросы культурологии. 2014. № 9. С. 34-38.

References

1. Lissa Z. Estetika kinomuzyki [Aesthetics of film music]. Moscow, 1970. 495 p.
2. Egorova T.K. Soviet film music: diss. ... PhD (history of art). Moscow, 1998. 468 p.
3. Shak T.F. Muzyka v strukture mediateksta. Na materiale hudozhestvennogo i animatsionnogo kino [Music in the structure of media text. On the material of art and animation film]. Saint Petersburg, 2017. 384 p.
4. Dragun E.M. The influence of mass culture on the formation of modern infotainment and its social and cultural functions // Voprosy kulturologii. 2014. № 9. P. 34-38.

УДК 782.9

А.В. ШОРНИКОВА

ПОСТОПЕРА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОСМЫСЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКЕ¹

Шорникова Александра Владимировна, студентка Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова (Ростов-на-Дону, Буденновский пр-т, 23), dartalexandra@gmail.com

---

Аннотация. В статье исследуется процесс преобразования оперного жанра под воздействием явлений художественной и массовой культуры, с активно развивающимися технологиями, обсуждается вопрос актуальности существующей терминологии применительно к экспериментальным оперным спектаклям и изменения методологии их анализа.

Ключевые слова: опера, медиатехнологии в искусстве, экспериментальный музыкальный театр, методология анализа оперного спектакля.

UDC 782.9

A.V. SHORNIKOVA

POST-OPERA AND THE PROBLEMS OF ITS REFLECTION IN MODERN MUSICAL SCIENCE

Shornikova Alexandra Vladimirovna, student of the Rostov state conservatory named after S.V. Rakhmaninov (23, Budennovsky pr., Rostov-on-don), dartalexandra@gmail.com

---

Abstract. The article examines the process of transformation of Opera genre under the influences of art and mass culture and actively evolving technologies, it discusses the questions of relevance of existing terminology in reference to experimental Opera performances and modification of analytical methodology.

Keywords: opera, media technologies in art, experimental music theatre, methodology of analysis of Opera performance.

Оперный театр конца XX – начала XXI века претерпевает значительные перемены, связанные с процессом обновления оперного жанра. С отдалением от академической традиции происходит переосмысление стилевой и жанровой специфики произведений, размытие границ между искусством и реальностью. Следуя общей тенденции гибридизации искусства, опера начинает соприкасаться не только с различными сферами художественной и массовой культуры, но и с активно развивающимися технологиями. Существенное влияние на обновление оперы оказывают новые медиа. Воздействие элек-

---

¹ Публикация подготовлена в рамках поддерживаемого РФФИ научного проекта №17-04-00198-ОГН «Музыкальный театр рубежа XX-XXI веков: проблема обновления жанров».