

Международный электронный научный журнал «Медиамузыка» рекомендует

КИНОМУЗЫКА

*Учебная программа
для музыкальных вузов*

МОСКВА * 2013

Программа написана в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 56б «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Профили подготовки:

Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ,
Менеджмент музыкального искусства

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная

Автор учебной программы:

Кандидат искусствоведения
Александр Валерьевич ЧЕРНЫШОВ

Программа одобрена на заседании кафедры истории зарубежной музыки
Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
15 июня 2010 года, протокол № 18

Рецензент:

Доктор искусствоведения
Михаил Александрович САПОНОВ

Александр Валерьевич
ЧЕРНЫШОВ

КИНОМУЗЫКА

*Учебная программа
для музыкальных вузов*

ООО «Медиамузыка»

МОСКВА
2013

УДК 791.43
ББК 85.317
Ч-49

Чернышов А. В.

Ч-49 Киномузыка: Учебная программа для музыкальных вузов. — М.: ООО «Медиамузыка», 2013. — 31 (1) с.

Александр Валерьевич Чернышов — профессиональный композитор (член Союза московских композиторов), звукорежиссёр, музыковед, кандидат искусствоведения, член Ассоциации кинообразования и медиапедагогике России, главный редактор международного электронного научного журнала «Медиамузыка».

УДК 791.43
ББК 85.317

© Чернышов А. В., 2010
© ООО «Медиамузыка», 2013

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины. Основной целью учебного курса является освещение способов художественной реализации музыки в кинофильмах. Задачи дисциплины — формирование у студентов целостного и адекватного восприятия музыки мирового кинематографа, понимание её различных проявлений как в историческом ракурсе, так и с теоретическо-практической стороны.

Методические рекомендации по организации учебного курса. Для формирования курса предлагается подразделение материала на три раздела: киномузыкальные технологии, звуковое решение киножанров, отечественная киномузыка. Искусствоведческий подход совмещается с общими культурологическими проблемами, с профессиональными технологиями звукорежиссуры, основами саунд-дизайна, базовыми положениями кинорежиссуры и кинооператорства.

Лекционный материал сопровождается демонстрационными аудио- и видеоматериалами. Изучение киномузыки происходит как в рамках лекционных и семинарских занятий (на которых возможны встречи с деятелями кино и кинокритиками), так и в процессе самоподготовки студентов (с учётом их художественного опыта и предварительных знаний в области киноискусства).

Объём дисциплины равен 36 лекционным и 16 семинарским академическим часам.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА

Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин по истории и теории искусств раздела «Блоки общеобразовательных дисциплин» ФГОС ВПО по направлению подготовки 566 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»: профильный модуль № 2 «Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ» и профильный модуль № 7 «Менеджмент музыкального искусства».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: современную систему и специфику киножанров; основные музыкальные закономерности кино, способы взаимодействия музыки и других звуковых и изобразительных слоёв кинофильма; аудио- и видеоматериал учебного курса, творчество отечественных и зарубежных кинокомпозиторов; учебную и научную литературу по музыке немого и звукового кинематографа.

Уметь: ориентироваться в основных киножанрах и их звуковых партитурах; анализировать различные виды кинопроизведений, определяя в них роль и

функции музыки; оперировать справочной и энциклопедической литературой о киномузыке, составлять библиографические списки.

Демонстрировать готовность применить полученные знания на практике, используя их при написании текста для видеозвукового анонса кинофильма, для его трейлера, текста газетной статьи, рецензии или комментариев к кинофильму, к видеокассетам и DVD, с записанными на них кинопроизведениями.

Проявлять следующие способности, предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 566 «Музыказнание и музыкально-прикладное искусство» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями образовательной программы:

а) общекультурные (ОК):

ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства);	ОК-2
осмысливать развитие музыкального искусства, науки и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода;	ОК-3
работать с научной и искусствоведческой литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией;	ОК-4
анализировать произведения литературы и искусства;	ОК-5
проявлять личную позицию по отношению к современным процессам в различных видах искусства;	ОК-10
приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии;	ОК-11
использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности;	ОК-13

б) профессиональные (ПК):

осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций, других PR-акций;	ПК-1
осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов и т. п.);	ПК-2

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4. 1. Темы дисциплины и виды занятий.

Наименование тем	Виды занятий		
	лекции	семинары	СРС
ВВЕДЕНИЕ	2		
РАЗДЕЛ I. КИНОМУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.			
Тема 1. Музыкальные средства немого и звукового кинематографа.	2	1	8
Тема 2. Звуковая партитура фильма. Закадровая и внутрикадровая музыка. Музыкальные функции. Лейтмотив.	2	1	
Тема 3. Музыкальная иллюстрация и музыкальный контрапункт.	2	1	
Тема 4. Музыкальная компиляция и авторская киномузыка.	2	1	
Тема 5. Кинорежиссёр и композитор: к вопросу творческих тандемов.	2	1	
Тема 6. Музыкально-шумовые технологии блокбастера.	2	1	
РАЗДЕЛ II. ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ КИНОЖАНРОВ.			
Тема 7. Музыкальный фильм: фильм-мюзикл, киномюзикл, фильм-опера, фильм-балет.	2	1	8
Тема 8. «Фантастические» звуки кино.	2	1	
Тема 9. Музыка и киноэпос.	2	1	
Тема 10. Комедийная киномузыка.	2	1	
Тема 11. Мультипликационная музыка.	2	1	
Тема 12. Триллериада.	2	1	
Тема 13. Музыка документального кино.	2	1	
РАЗДЕЛ III. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КИНОМУЗЫКА.			
Тема 14. И. Дунаевский и кино.	2	1	4
Тема 15. Д. Шостакович и кино.	2	1	
Тема 16. С. Прокофьев и кино.	2	1	
Тема 17. Э. Артемьев и кино.	2		

4. 2. Содержание тем дисциплины.

ВВЕДЕНИЕ

Роль кино в современной культуре и СМИ: эстетические и этические формулы, общественный и домашний кинотеатр. Специфика восприятия киномузыки. Автономное бытование киномузыки, её экранные и концертные образы. Фильмы без музыки и их звукошумовая эстетика (1960-е годы): «Le trou» (1960) Жака Беккера, «L'eclisse» (1962) Микеланджело Антониони, «The Birds» (1963) Альфреда Хичкока, «Живые и мёртвые» (1963) Александра Столпера. Шум как действующее лицо.

Становление звукового кинематографа. Музыка демонстрации немого кино, закадровая и внутрикадровая музыка звукового кино: мотивация и комментарий. Взаимосвязь музыки и киножанра, жанровая киномузыка: вестерн («The Magnificent Seven» Э. Бернштейна), детектив («Peter Gunn», «The Pink Panther» Х. Манчини), саспенс («Psycho» Б. Херрманна) и др. Взаимовлияние киномузыки и смежных видов музыкального творчества: музыка в телерадиовещании, музыка в драматическом и музыкальном театре, музыка в мультимедиа. Киносериалы и их музыка (сиквел, триквел, приквел).

Композитор и кино: европейские (Франция, Англия, Италия, Германия, Испания, Швеция, Чехословакия, Польша, Югославия), азиатские (Япония, Индия, Корея), австралийские и российско-советские школы киномузыки. Голливудская школа кинокомпозиторов (Ч. Чаплин, Дж. Гершвин, И. Берлин, Дж. Керн, К. Портер, В. Юманс, Э. Голд, Х. Эйслер, Э. Бернштейн, М. Рожа, В. Янг, Д. Раскин, Д. Тёмкин, А. Ньюман, Х. Манчини, Н. Рота, Б. Херрманн, Дж. Голдсмит, Дж. Уильямс, А. Сильвестри, Х. Шор). Современный кинематограф Голливуда (фильмы Ф. Ф. Копполы, Дж. Лукаса, М. Скорсезе, С. Спилберга, Р. Земекиса, Р. Полански, Дж. Кэмерона, К. Тарантино, Р. Скотта).

Специфика творчества киномузыки. Музыкальная драматургия кинофильма, роль музыки в развёртывании сюжета, её идейно-тематическая связь с изобразительными и звуковыми слоями кинопроизведения: ритм, формообразование, монтаж, инструментовка и тональное строение. Тональная статика и тональное движение: музыка «Sonatine» (1993) Дзё Хисаиси (a — b — G — c / Es — a — c — h). Музыкальная компиляция и цитата в кино. Саундтрек.

Содержание учебного курса, краткий обзор его разделов: киномузыкальные технологии, звуковое решение киножанров, отечественная киномузыка (И. Дунаевский, Г. Свиридов, Д. Шостакович, Я. Френкель, С. Прокофьев, М. Вайнберг, Т. Хренников, Ю. Шапорин, А. Хачатурян, Н. Богословский, А. Лепин, В. Шебалин, И. Шварц, И. Морозов, А. Шнитке, М. Таривердиев, Б. Чайковский, Н. Каретников, А. Зацепин, А. Караманов, А. Петров, Е. Дога, А. Рыбников, Е. Крылатов, В. Дашкевич, Г. Канчели, В. Овчинников, Э. Артемьев, С. Никитин, Г. Гладков, В. Лебедев, М. Дунаевский, А. Айги, Л. Десятников, С. Курёхин, Ю. Потеенко, А. Сигле).

Общий обзор основных научно-практических трудов по киномузыке (Германия, Франция, Англия, Польша, США, СССР-Россия).

Назначение учебного курса: подготовка профильных кинокомпозиторов, музыкальных редакторов и звукорежиссёров кино, режиссёров и продюсеров для современного кинематографа и телевидения.

РАЗДЕЛ I. Киномузыкальные технологии. Тема 1. Музыкальные средства немого и звукового кинематографа.

Начальные этапы становления киномузыки. Звукоизобразительный синтез в драме, опере, балете и его влияние на слухозрительные образы немого и звукового кинематографа.

Музыка демонстрации фильма (1887-1927): эстетические и технологические стороны. Синхронизация звука с кинопроекцией: Томас Эдисон (Чикаго-Париж), братья Люмьер, Шарль Пате (Париж), Оскар Местер (Берлин), Юджин Лост (Англия). Кинетограф и кинетофон Т. Эдисона, кинематограф Луи Люмьера, фотографическая запись звука Ю. Лоста. Граммофонные фильмы, «живой» аккомпанемент рояля и оркестра, непрерывное музыкальное сопровождение: от фона к синхронизации. Звуковые образы немого кино: «эффект звучания» («Napoleon» (1927) Абеля Ганса с музыкой А. Онеггера) и визуальное «создание звука».

Оригинальная музыка немого кинематографа: К. Сен-Санс, музыка к фильму «L'Assassinat du duc de Guise» (Интродукция и пять картин для струнного оркестра, 1908, режиссёры Шарль Лё Баржи и Андре Кальмет), М. Ипполитов-Иванов, музыка к фильму «Понизовая вольница» (1908, Владимир Ромашков). 1920-е годы. Кинофильмы с оригинальной музыкой Дж. Антейла, Д. Мийо, А. Онеггера, Ж. Орика, Х. Эйслера, Д. Шостаковича. «Броненосец Потёмкин» Сергея Эйзенштейна и музыкально-шумовая «ритмическая» партитура Э. Майзеля (1926). Музыка как суррогат разговорной речи («City Lights» (1931) Чарльза Чаплина).

Полижанровая музыка первого звукового кино: «The Jazz Singer» (1927, Алан Кросланд, США), «Steamboat Willie» (1928, Уолт Дисней, США), «Blackmail» (1929, Альфред Хичкок, Англия), «Melodie der Welt» (1929, Вальтер Руттманн, Германия), «Les trois masques» (1929, Андре Югон, Франция), «King of Jazz» (1930, Джон М. Андерсон, США), «Земля жаждет» (1930, Юлий Райзман, СССР), «Путёвка в жизнь» (1931, Николай Эрк, СССР), «Весёлые ребята» (1934, Григорий Александров, СССР). Фильмы-мюзиклы, песенные фильмы, экранизации опер и оперетт. Неречевой фильм с музыкой («Sous les toits de Paris» (1930), режиссёр Рене Клер, композитор Арманд Бернард): изображение речевого действия и отсутствие звука. Компиляция, оригинальная музыка и музыкальный шлягер. Оптическая звукозапись на киноплёнку («фотография звука») и электромеханическая запись на восковые и тонфольевые диски: монтаж и немонтаж, 24 кадра в секунду.

«Визуальные симфонии» 1930-х годов с развитыми абстрактно-визуальными драматургиями (Оскар Фишингер, Вальтер Рутгманн, Александр Алексеев, Сергей Эйзенштейн). Абстрактный кинематограф (Пьер Шеффер, Норман Мак-Ларен). «Fantasia» (1940) Уолта Диснея и объёмный звук в кино. Законы музыкального оформления мультипликационного фильма.

Музыкальные концепции современного кинематографа. «Звукозрительное» кино (С. Эйзенштейн): иллюстрация и контрапункт. Музыкальные функции. Лейтмотив. Драматургия паузы («Чапаев» (1934) братьев Васильевых: сцена психической атаки каппелевцев).

Тема-хит: кинематографическая «Песня о “Встречном”» Дмитрия Шостаковича (1932) как песня мира США, «Laura» Дэвида Раскина и премия «Оскар» (1945).

Акустическая музыка, музыка синтезированных тембров и электронные звуковые средства кино. Монтаж музыкальных фонограмм: монтаж встык, музыкальный наплыв. Музыкальные техники цифрового кинематографа: компьютерная обработка и создание звуковой партитуры фильма.

Т е м а 2. Звуковая партитура фильма. Закадровая и внутрикадровая музыка. Музыкальные функции. Лейтмотив.

Определение звуковой партитуры кинофильма, записи и сведения её речевых, вокальных, музыкально-инструментальных, шумовых слоёв и звуковых спецэффектов. Озвучка внутрикадровых слоёв и создание закадровых звуковых слоёв.

Внутрикадровая музыка и её мотивация. Способы экспонирования внутрикадровой музыки: внутрикадровая музыка как составная часть игрового действия фильма и как продолжение речевой реплики. Источник музыкально-внутрикадрового звука и его представление в кадре.

Основные функции внутрикадровой музыки: характеристика места действия, характеристика времени действия, характеристика образа героя. «Историческая» музыка: документальная музыка и стилизация.

Немотивированная закадровая музыка. Авторская интерпретация содержания кадра. Закадровая музыка как средство воздействия на зрителя.

Основные функции закадровой музыки. Музыкальная иллюстрация и поддержка ритма внутрикадрового движения. Мультипликационная синхронность музыкального и визуального движения (Уолт Дисней). Использование и назначение мультипликационно-звукового эффекта в игровом кино: «Чапаев» (1934) братьев Васильевых, «Le Cinquième élément» (1997) Люка Бессона. Варианты создания «мультипликационной» музыки: до монтажа изображения и после видеомонтажа.

Написание музыки под изображение. Музыкальный комментарий. Музыкальная драма (36 драматических сценарных ситуаций Жоржа Польти и их музыкальное воплощение в кино). Система лейтмотивов: тезис-антитезис,

периодическая структура лейттемы, интонационное ядро лейттемы и её монтажная способность, переаранжировка лейттемы. Антагонисты техники лейтмотивов в кино (Х. Эйслер).

Музыкальная эмоция. Лирическая музыкальная тема и её назначение: сдерживание движения, усиление драматической эмоции, выражение чувств персонажей. Лирическая песня заключительных титров и её инструментальные варианты в фильме как любовная линия сюжета («Robin Hood: Prince of Thieves» (1991) Кевина Рейнолдса и музыка Майкла Кэймена / Брайана Адамса).

Отказ от деления на внутрикадровую и закадровую музыку: «Le Portrait de Dorian Gray» (1977) Пьера Бутрона. Творческое объединение «Dogme 95», «обет целомудрия» и отказ от закадровой музыки: «Festen» (1998) Томаса Винтерберга, «Idioterne» (1998) Ларса фон Триера.

Т е м а 3. Музыкальная иллюстрация и музыкальный контрапункт.

Способы соотношения закадровой музыки с кадром или речью: иллюстративная и контрапунктическая музыка. Содержательная сторона иллюстративной музыки, клиповость как наивысшая форма иллюстративности. Американская практика музыкальной иллюстрации.

Асинхронность изображения и звука (зрительно-звуковой контрапункт) как эстетический принцип фильма (С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, Г. Александров, В. Руттманн). Манифест звукового кино («Заявка», 1928).

Киномузыкальная теория Сергея Эйзенштейна: «кинопартитура», «метрический» монтаж по пропорциям, «ритмический» монтаж по акцентам, «тональный» монтаж, «модуляция» света, «полифония» изображения и звука. «Многоголосный комплекс» кинокадра-аккорда и его шесть элементов: фактура изображения, конкретные зрительные элементы, их цвет, звуковые элементы, элементы движения, эмоциональные элементы.

Теория синхронности изображения и звука С. Эйзенштейна: категории реалистической («документальная» внутрикадровая музыка) и художественной (иллюстративная закадровая музыка) синхронности, а также реалистической и художественной асинхронности. Хромофония: соответствие тембра звука цвету и свету в кадре («Иван Грозный»: сцена пляски опричников).

Контрапунктическая музыка и художественная асинхронность изображения и звука. Асинхронность смещения: конвергентный контрапункт («Once Upon a Time in the West» Серджио Леоне: развязка) и дивергентный контрапункт («Молчание доктора Ивенса» Будимира Метальникова: сцена пожара самолёта). Асинхронность контраста: явный контрапункт («Dead Man» Джима Джармуша: путешествие по реке) и ассоциативный контрапункт, цитатный («Apocalypse Now» Фрэнсиса Ф. Копполы: сцена воздушной атаки). «Драматургический контрапункт» Х. Эйслера: взаимодополнение изображения и звука.

1946 год. Теория видеозвуковых «маскировок» П. Шеффера: музыкально-кинематографический унисон и доминирование изображения или музыки.

Киномузыкальная гомофония и полифония В. Бора.

Т е м а 4. Музыкальная компиляция и авторская киномузыка.

Музыка как прикладная культура и как автономное искусство. Исторические этапы прикладной музыки: кинематографический этап. Оформительские функции киномузыки и их связь с функциями театральной и медийной музыки: регламентированность звуковых и изобразительных слоёв.

Инструментальные типы киномузыки: acoustic music, synthetic music, mix-music. Шумомузыка (Пьер Анри, Пьер Шеффер). Синтетическая музыка и MIDI-технологии. Происхождение MIDI-технологий и «рисуемая светом» музыка: Рудольф Пфеннингер и Оскар Фишингер (Германия, 1930-е годы). «Микрофонные инструменты» Эрика Сарнетта и Ханса Эйслера. Инструментовка и аранжировка киномузыки, их отличие от концертной традиции. Стереофония, квадрофония и «звук вокруг».

Музыкальная компиляция. Способы создания компилятивной музыкальной партитуры фильма. Кинотеки Джона Стефана Замечника (США, 1913) и Джузеппе Бечче (Германия, 1919) и каталоги оформительской музыки: техника «перескакивания» и хронометраж кинотечной пьесы (2-3 мин.). Антагонисты кинотек (Д. Шостакович, Г. Козинцев). Становление и формирование тематических звуковых библиотек медиамузыки и SFX: «De Wolfe Music» (Великобритания), «Sound Ideas» (Канада), «Killer Tracks» (США, Голливуд). Коллекции SFX: «Lucasfilm Adventure Series Sound Effects Library» (1990, США) и «Серии 1000-6000» (1979-1992, «Sound Ideas»). Оформление материалами фонотек.

Музыкальная цитата в фильме (цитата для героя и цитата для зрителя). Музыкальная классика в современном кино, её функции и эстетика: Ф. Феллини «Otto e mezzo» (1963), А. Вайда «Krajobraz po bitwie» (1970), Л. Висконти «Morte a Venezia» (1971), С. Кубрик «A Clockwork Orange» (1971), А. Тарковский «Солярис» (1972), М. Ханеке «Funny Games» (1997), К. Тарантино «Kill Bill» (2003-2004).

Авторская киномузыка. Способы создания и эстетика оригинальной музыки фильма. Оригинально-компилятивная музыкальная партитура кино.

Т е м а 5. Кинорежиссёр и композитор: к вопросу творческих тандемов.

Идейные тандемы в авторском кино. Национальное и интернациональное в киномузыке. Причины творческого тандема композитор / кинорежиссёр. Отечественные тандемы: С. Прокофьев / С. Эйзенштейн («Иван Грозный»), И. Дунаевский / Г. Александров («Весна»), Д. Шостакович / Г. Козинцев («Гамлет»), В. Овчинников / С. Бондарчук («Война и мир»), А. Зацепин / Л. Гайдай («Бриллиантовая рука»), Э. Артемьев / А. Тарковский («Сталкер»), Г. Гладков / М. Захаров («Обыкновенное чудо»). Зарубежные тандемы: Э. Голд /

С. Крамер («It's a Mad Mad Mad Mad World»), Ф. Лей / К. Лелуш («Un homme et une femme»), Э. Морриконе / С. Леоне («Once Upon a Time in the West»), Н. Рота / Ф. Феллини («Prova d'Orchestra»), Ф. Хаясака / А. Куросава («Rashômon»), М. Найман / П. Гринуэй («The Cook, the Thief, His Wife, and Her Lover»), В. Косма / Ф. Вебер («Le Jouet»), А. Бадалamenti / Д. Линч («Lost Highway»), Х. Шор / Д. Кроненберг («Naked Lunch»), Э. Церра / Л. Бессон («Le Grand Bleu»), Дзё Хисаиси / Т. Китано («Sonatine»). Тандем Б. Херрманн / А. Хичкок («Psycho») и музыкальное воплощение жанра триллера (струнный оркестр).

Музыкальные формообразования в кинематографе. Вариационно-мозаичная форма. Сюита как музыка фильма. Воплощение сонатно-симфонического цикла в кинопроизведении («Höftsonaten» И. Бергмана).

Увертюра кинофильма и режиссёрско-композиторские варианты её решения. Увертюры-попурри, увертюры-пьесы, увертюры-введения, увертюры-песни, увертюры-эпизоды, увертюры-титры и увертюры-бейты.

Киномузыкальное формообразование. Музыкальные интерлюдии и музыкальные эпилоги. Песни и танцы в советском и голливудском кино: стиль и технология. Песня как символ фильма (колыбельная «Цирка» И. Дунаевского / Г. Александрова). Лейттемы, музыкальные и шумовые лейттемы. Большое количество лейттем и проблемы звукового восприятия фильма («The Strange Love of Martha Ivers» М. Рожа / Л. Майлстоуна). Закадровое и внутрикадровое воплощение лейттемы («Moulin Rouge» Ж. Орика / Дж. Хьюстона, «Баллада о солдате» М. Зива / Г. Чухрая). Музыкально-шумовая увертюра и фактурное «наращивание» лейттемы («Семь самураев» Ф. Хаясаки / А. Куросавы). Лейтмотив и музыкальная кульминация кинофильма: особенности и способы её воплощения.

Т е м а 6. Музыкально-шумовые технологии блокбастера.

Блокбастер и практика визуальных и звуковых спецэффектов в кино.

Теория шумов: акустические и синтетические шумы; записанные природные шумы и шумы, искусственно созданные акустическими инструментами, предметами или электрическим током; шумы, имитирующие природные шумы, и уникальные шумы; смешанные типы шумов.

Эффекты специального использования звука: использование искусственных, уникальных, смешанных типов шумов и тембров, замена природных шумов имитирующими, уникальными или смешанными звучностями, в том числе, с музыкальными «добавками» (Multi-part EFX). Цифровая обработка звука и запись акустических шумов как источник новых спецтембров («Terminator 2: Judgment Day» (1991) саунд-дизайнера Гари Райдстрема).

Шумовая подзвучка зрительных и музыкальных акцентов. Гиперболизация ударного звукового акцента: подчёркивание движения предметов в кадре, субтитров («Speed» (1994) Яна де Бонта, «Kill Bill» (2003-2004) Квентина Тарантино) и всего кадра: кадры-акценты («The Butterfly Effect» (2004) Эрика

Бресса и Дж. Мэки Грубера). Мультипликационная синхронизация изображения и музыки («Le Cinquième élément» (1997) Люка Бессона: вторая часть арии дивы Лавы Лагуны).

Приём звукового «перехвата»: мгновенный переход музыки в условно внутрикадровый шум, мгновенный переход закадровых звуковых спецэффектов в синхронные шумы. «Суперкадансы»: перехваты звука видеоизображением.

Экшн-музыка: специальная музыка блокбастера и её фактурные технологии «разрядки», основанные на сочетании с речью и изображением. Создание эмоциональных перепадов сверхдинамического безракордного монтажа, техника «bullet time» («The Matrix» (1999) братьев Вачовски). Тональное движение в начале и в конце блокбастера, музыкальный кинокаданс («Men in Black» (1997) Барри Зоннефельда). Шумовое усиление финала кинофильма.

«Бейты» как вступительные разделы к основному действию кинофильма. Бейты-затравки и бейты-шутки, их медийные функции. Звуковое строение бейта. Музыкально-мультипликационный эффект бейта. Титул кинокартины и его музыкально-шумовое воплощение в бейте блокбастера.

«Трейлеры» как промо кинофильмов. Стэнли Кубрик и возникновение телевизионных трейлеров (1960-е годы). Компилированная и оригинальная музыка трейлеров (Джон Бил). Музыка трейлера и оригинальная музыка рекламируемого фильма.

РАЗДЕЛ II. ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ КИНОЖАНРОВ. Тема 7. Музыкальный фильм: киномюзикл, фильм-опера, фильм-балет.

Музыкальный фильм как вид киноискусства. Жанры водевиля (драматического спектакля с песенно-танцевальными номерами) и мюзикла (музыкально-хореографического драматического спектакля). Рождение мюзикла (Бродвей, 1910-1920 гг.) и фильма-мюзикла (1920-1930 годы): «The Broadway Melody» Хэрри Бомонта (1929, музыка Насио Херба Брауна) «Весёлые ребята» Григория Александрова (1934, музыка Исаака Дунаевского). Фильм-мюзикл как музыкальная комедия. Отечественная музыкальная комедия (произведения И. Пырьева, Л. Гайдая, Э. Рязанова, М. Захарова, В. Грамматикова, Г. Юнгвальд-Хилькевича, Я. Фрида, А. Суриковой).

Star-киномюзикл (Элвис Пресли в «Jailhouse Rock» (1957, режиссёр Ричард Торпе, композитор Джефф Александер)). Фильм-ревю (оркестр Гленна Миллера в «Sun Valley Serenade» (1941) Брюса Хамберстоуна, Алла Пугачёва в кинокартине «Женщина, которая поёт» (1978) Александра Орлова). Фильм-альбом («Yellow Submarine» (1968) Джорджа Даннинга, «Pink Floyd The Wall» (1982) Алана Паркера), фильм-клип. Музыкально-биографический фильм, адаптация и стилизация музыкальной классики: «The Great Waltz» (1938) Жюльена Дювивье, «Чайковский» (1969) Игоря Таланкина, «Amadeus» (1984) Милоша Формана.

Рождение голливудского киномюзикла: «Oklahoma!» Фреда Циннеманна (1955, экранизация мюзикла Р. Роджерса), «Westside Story» Роберта Уайза и

Джерома Роббинса (1961, экранизация мюзикла Л. Бернштейна), «Hello, Dolly!» Джина Келли (1969, экранизация мюзикла Джерри Хермана): сцена парада. Взаимопереходы жестов и танца, разговорной речи и вокала, мобильность и ритмическая фактура кинокамеры. Кордебалет как главное действующее лицо.

Фильм-опера, фильм-оперетта и фильм-балет: «Aida» (1953) Климента Фракасси, «Les parapluies de Cherbourg» (1964) Жака Дени, «Князь Игорь» (1969) Романа Тихомирова, «Летучая мышь» (1979) Яна Фрида и «Анюта» (1982) Александра Белинского. Творчество Н. Рыженко и В. Смирнова-Голованова. Новые средства выразительности традиционных искусств (закадровый вокал, натуральные декорации, кадровый монтаж, сверхкрупные планы, мимика, рапидная съёмка, ракурсная съёмка). Традиционные способы изображения увертюры (титры на фоне дирижёра и оркестра, титры на фоне декораций) и авторские варианты (Г. фон Караян, Т. Брансс, И. Бергман, П. Селларс).

Мировая классика киномюзикла (1970-е годы). «Cabaret» (1972, экранизация мюзикла Дж. Кэндера) Боба Фосса, «Hair» Милоша Формана (1979, экранизация мюзикла Г. Макдермота): сцена карнавала.

Кризис жанра киномюзикла и музыкально-джазовый кинематограф (1980-е годы): «The Cotton Club» (1984, композитор Джон Барри) Фрэнсиса Ф. Копполы.

Возрождение киномюзикла (2000-е годы): «Dancer in the Dark» (2000, композитор Бьорк) Ларса фон Триера, «Moulin Rouge!» (2001) Бэза Лурманна, «The Phantom of the Opera» (2004, экранизация мюзикла Э. Л. Уэббера) Джоела Шумахера, «The Producers» (2005, экранизация мюзикла М. Брукса) Сьюзан Строман. Киномюзиклы Роба Маршалла: «Chicago» (2002, экранизация мюзикла Дж. Кэндера), «Nine» (2009, экранизация мюзикла М. Йестона). Музыкально-шумовая аудиопартитура киномюзикла.

Т е м а 8. «Фантастические» звуки кино.

Фантастика как художественный жанр. Зарождение кино и жанры фантастики («La charcuterie mécanique» (1895) Луи Люмьера, «Le manoir du diable» (1896), «Le Voyage dans la Lune» (1902) Жоржа Мельеса). Техника появления, исчезновения и трансформации предмета в кадре, техника колоризации. Визуальные спецэффекты и их развитие (покадровая съёмка, двойная экспозиция).

Основные направления в художественной фантастике (фэнтези, фантазмагория, научная фантастика, ужасы), их происхождение, развитие, звуковое воплощение.

Фэнтези: сказочные персонажи и предметы. Фэнтези в русском искусстве XIX-XX вв. (литературные сказки Н. Гоголя, оперы-сказки Н. Римского-Корсакова, живописные картины-сказки В. Васнецова). Немые российские кинофэнтези («Ночь перед Рождеством» (1913) Владислава Старевича).

Музыка кинофэнтези и техники «сказочного» оперного симфонизма («The Thief of Bagdad» (1940), режиссёр Александр Корда, композитор Миклош Рожа).

Шумовые «космизмы»: эффект унтертоновой вибрации, глиссандо, филирование («Star Wars» (1977-2005) Джорджа Лукаса с музыкой Джона Уильямса).

Фантасмагория и научная фантастика в кино и их французские корни («Фантастическая симфония» Г. Берлиоза, сюрреалистическая поэзия А. Бретона, утопические романы Жюль Верна). Первый в мире анимационный минифильм: «Fantasmagorie» (1907) Эмиля Кола.

Музыкальная классика и эстетика её компиляции в научно-фантастических фильмах («Космический рейс» (1935) Василия Журавлёва). «2001: A Space Odyssey» (1968) Стэнли Кубрика: триумф музыкальной классики и система разграничения слоёв звуковой партитуры фильма.

Особый музыкальный инструментарий фантастического кино: терменвокс («The Day the Earth Stood Still» (1951) Роберта Уайза с музыкой Бернарда Херрманна, «Человек-амфибия» (1961) Геннадия Казанского и Владимира Чеботарёва с музыкой Андрея Петрова). Эпоха электронной музыки, соединение акустических и синтезированных звуков в киномузыке (А. Зацепин), имитация акустической музыкальной фактуры электроникой (Э. Артемьев, Вангелис, Брэд Фидель). «Микс» симфонической музыки и искусственных шумов: киберпанк («The Matrix» (1999) братьев Вачовски с музыкой Дона Дэвиса).

Ужасное в англо-ирландском литературном искусстве («Машина времени» Г. Уэллса, «Дракула» Брэма Стокера, «Франкенштейн, или современный Прометей» Мэри Шелли) и его влияние на кинематограф. Первый фильм-ужас «Frankenstein» (1910, студия Т. Эдисона) Дж. Сирла Доули. Первые немецкие фильмы-ужасы: «Nosferatu — Eine Symphonie des Grauens» (1921-1922) Фридриха Вильгельма Мурнау.

Популяризация фильмов-ужасов и их звуковое решение. «Dracula» (1931, США) Тода Браунинга и компиляция музыкальной классики, «King Kong» (1933) Мериан Купер и Эрнеста Шодсака и оригинальное музыкально-эмоциональное сопровождение видеоряда Макса Стайнера. «Cat People» (1942) Жака Тёрнера и техника звуковой подмены («техника автобуса»). Песенный видеоклип-ужас («Thriller» (1983) Джона Лэндиса). Современный хоррор и электронная музыка («Jeepers Creepers» (2001) Виктора Сальва с музыкой Беннетта Сэлвэя).

Т е м а 9. Музыка и киноэпос.

Эпос и художественное повествование. Героический эпос античности и Средневековья («Одиссея», «Рамаяна», «Беовульф», «Нибелунги»). Литературное подражание эпосу («Парсифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, «Генриада» Вольтера, «Россиада» М. Хераскова).

Древнегреческий эпос в кино: начало («Ole de Calypso: L'Ulysse et le geant Polypheme» (1905) Жоржа Мельеса). Итальянские фильмы по эпосу Гомера (1911, 1954, 1961, 1969, 1998).

Современные американские фильмы по «Илиаде» как значительный вклад в мировой кинематограф: «Helen of Troy» (2003) Джона К. Харрисона, «Troj»

(2004) Вольфганга Петерсена. Гемиольный распев, лады с увеличенной секундой, турецко-арабский инструментарий в контексте симфонического оркестра (Джозел Голдсмит, Джеймс Хорнер). Троянский конь и тембр органа (Дж. Хорнер).

Древнеиндийский эпос в индийском кино. Кино и становление композиторской школы Индии. Режиссёры Балдев Радж Чопра и Рави Чопра и телесериал «Mahabharat» (1988-1990): калейдоскоп национальных танцев и песен (Радж Камал). Техника звукового «всплеска» и резкий крупный план.

Средневековый эпос в немецком кино. Двухчастные «Die Nibelungen» (1924) Фрица Ланга с музыкой Готфрида Хуппертца: программная симфоническая поэма и синхронизация музыкальных пассажей с движениями в кадре, шумовая подзвучка значимых ударов. «Die Nibelungen» (1966-1967) Харальда Райнля с музыкой Рольфа Вильгельма: полистилистическая музыка эпоса.

Средневековые франко-английские легенды в кинематографе. Способы стилизации средневекового инструментального ансамбля, звуковое изображение средневековых героев и переменнотональные гексахорды («The Adventures of Robin Hood» Майкла Кёртица и Уильяма Кейли (1938, композитор Эрик Вольфганг Корнгольд), «Knights of the Round Table» Ричарда Торпа (1953, композитор Миклош Рожа), «First Knight» Джерри Цукера (1995, композитор Джерри Голдсмит), «Beowulf» Роберта Земекиса (2007, композитор Алан Сильвестри)). Цитаты из околосредневековой классики (Р. Вагнера, К. Орфа): «Excalibur» Джона Бурмана (1981, композитор Тревор Джонс).

Русский эпос в кино. Традиционная диалектическая система музыкальной экспозиции и контрэксозиции: «Илья Муромец» Александра Птушко (1956, композитор Игорь Морозов), «Василий Буслаев» Геннадия Васильева (1982, композитор Алексей Рыбников). Фильм-опера «Князь Игорь» (1969) Романа Тихомирова: музыкальный монтаж, внутрикадровое и закадровое представление оперной арии. Переаранжировка оперной музыки, трансформация оперной формы: «Садко» А. Птушко (1952, композитор-аранжировщик Виссарион Шебалин).

Т е м а 10. Комедийная киномузыка.

Комическое в музыке и средства его воплощения: интонационные, оркестровые, фактурные. Резкие контрасты регистров и неожиданные комбинации тембров. Комические цитаты и символы. Комическая звукоподражательность, музыкальная эксцентрика и эклектика.

Комическое в киномузыке и технологии его создания. Сверхсинхронное соединение изобразительных и звуковых элементов (Ч. Чаплин «The Great Dictator» (1940): сцена бритья). Звукоизобразительный ритм, противоположность мелодического направления и направления движения изображений, перенос музыкальной метрики на изображение и нерегулярного ритма изображения на ритм музыки (Г. Александров «Весёлые ребята» (1934): сцена дирижирующего пастуха).

Звуковой шарж («Самогонщики» (1961) Л. Гайдая), звуковая подмена («Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964) Э. Климова), звуковой «обман» («Бриллиантовая рука» (1968) Л. Гайдая).

Рождение кинокомедии. «L'Argosseur argosé» (1895) Луи Люмьера. Немая французская буффонада (Андре Дид, Макс Линдер): приёмы комического тапёрства. Подражательная музыка, стилизующая реальные шумы фильма. Парадоксально-абсурдное соединение контрастных зрительных и музыкальных образов. Иронический музыкальный контрапункт. Американская немая буффонада и композиторская музыка (Ч. Чаплин).

Звуковая кинокомедия: музыкальная кинокомедия, романтическая кинокомедия, детективная кинокомедия, кинокомедия ужасов, фильмы-скетчи, кинокомиксы. Трагикомедия в кино. Отечественная музыкально-песенная кинокомедия (Г. Александров, И. Пырьев, Л. Гайдай, М. Захаров), лирическая кинокомедия (Э. Рязанов, Г. Данелия, А. Сурикова, М. Захаров). Кинокомедийные партитуры И. Дунаевского, Н. Богословского, А. Зацепина, Г. Гладкова и сюжетный принцип трансформации музыкального материала.

Т е м а 11. Мультипликационная музыка.

Мультфильм и его фонограмма. Механика рисованного мультфильма с музыкой. Уолт Дисней: первый музыкально-шумовой мультфильм («Steamboat Willie», 1928). Искусственность изобразительного слоя и музыкальный образ анимационного героя. Музыкально-комические характеристики диснеевских персонажей (Микки Маус, Плуто, Дональд Дак).

Оригинальная музыка мультфильма. Музыкально-инструментальные мультфильмы с песнями и динамика их звукового решения: музыкально-инструментальные сцены-эпизоды, экспозиции песенных номеров-характеристик и разработка лейттемы. «Pinocchio» (1940, продюсер У. Дисней) и премия «Оскар» за музыкальное оформление (композиторы Лай Харлайн и Пол Дж. Смит): увертюра-хит как тема-лейтмотив. Мультфильмы с песенным сценарием и иллюстративный визуальный ряд: «Бременские музыканты» Инессы Ковалевской (1969, музыка Геннадия Гладкова), «Пластилиновая ворона» Александра Татарского (1981, музыка Григория Гладкова). Музыкальные мультфильмы без шумовых спецэффектов: «Аленький цветочек» Льва Атаманова (1952, композитор Николай Будашкин); замена шумовых спецэффектов видеосубтитрами: «Остров сокровищ» (1988) Давида Черкасского; внеречевые музыкальные мультфильмы: мультсериал «Tom and Jerry» Уильяма Ханы и Джозефа Берберы (1-ый блок: 1940-1958, композитор Скотт Брэдли), «Шайбу! Шайбу!!» Бориса Дёжкина (1964, композитор Александр Варламов). Мультфильм-мюзикл: «The Lion King» Роджера Аллерса и Роба Минкоффа (1994, музыка Элтона Джона и Ханса Циммера).

Звуковые технологии мультипликационности. Рисованный эпизод и тактовые «квадраты» (музыкальная симметрия изображаемых движений),

иллюстративная сверхсинхронность изображения и музыки: музыкально-ритмическая структура и мелодическая пластика зрительных явлений, гармоническое, регистровое и тембровое соответствие зрительных и слуховых образов (миккимаус-музыка).

Звуковое решение анимационного фильма, аналогичное игровому кино («Chicken Run» Питера Лорда и Ника Парка (2000, композиторы Джон Пауэлл и Гарри Грексон-Уильямс)). Аниме-фильм («Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки (2001, композитор Дзё Хисаиси)). Сочетание рисованного и игрового фильма и его звуковое воплощение («Maria, Mirabella» (1981) Йона Попеску-Гопо).

Музыкальная классика в мультипликации: эстетика и технология («Fantasia» (1940) и «Fantasia 2000» (1999) студии У. Диснея, «Щелкунчик» (1973) Бориса Степанцева, «Адажио» (2000) Гарри Бардина).

Мультипликационные комиксы и их музыкальная драматургия: компиляция музыкальных шлягеров (мультсериал «Ну, погоди!» (1969-1993) Вячеслава Котёночкина), система оригинальных лейтмотивов сериала мультипликационных комиксов («Приключения капитана Врунгеля» Д. Черкасского (1979, композитор Георгий Фиртич)).

Т е м а 12. Триллериада.

Жанры «хоррор» и «триллер» в мировом кинематографе, особенность их драматургии: эстетическое предчувствие ужаса. Роль закадровой музыки в триллере, её повышенное значение в создании художественного образа психологического напряжения: «музыкальная перегрузка» триллера.

Изобразительные и звуковые технологии триллера: превалирование тёмных цветов, внезапные крупные планы, сверхдетальный монтаж, пугающие видео- и шумовые спецэффекты, сжатие и растягивание времени. Альфред Хичкок и становление видеозвукового триллера («Psycho», 1960): музыка для струнных инструментов (Бернард Харрманн). Развёрнутые внеречевые музыкальные сцены («Vertigo», 1958).

Тембровое воплощение музыки триллера: скрипки, контрабасы, фортепиано и крайние регистры диапазонов инструментов (давление высоких и низких частот). «Саспенс»: акустические приёмы раздражения слуха (гудение, писк, треск, шипение, скрип, звон, тремоло, глиссандо, динамический «въезд» и т. д.). Саспенс и электронные музыкальные средства («Солярис» (1972) Андрея Тарковского, «Scream» (1996) Уэса Крейвена).

Музыкально-интервальные «психологизмы» и «мистицизмы»: «секундовое стояние» («Jaws» (1975) Стивена Спилберга с музыкой Джона Уильямса, «Eyes Wide Shut» (1999) Стэнли Кубрика с музыкой Джоселин Пук), тритоновый мелодический ход («Cape Fear» (1991) Мартина Скорсезе с музыкой Б. Херрманна), уменьшённый аккорд («Psycho», «Jaws»), терцовое сопоставление терцовых гармоний («Basic Instinct» (1992) Пауля Верховена с музыкой Джерри

Голдсмита, «Interview with the Vampire» (1994) Ника Джордана с музыкой Элиота Голденталя).

Музыкальные технологии триллера. Лейттема в триллере и её привязанность к изображаемому персонажу («Basic Instinct», «Jaws»). Сочетание образа маньяка с квазибарочным музыкальным тематизмом («A Nightmare on Elm Street» (1984) У. Крэйвена с музыкой Чарльза Бернштейна). Развёртывание сюжета триллера и музыкальная экспозиция: конвергентный и явный контрапункт изображения и музыки («The Game» (1997) Дэвида Финчера с музыкой Ховарда Шора, «Hostel» (2005-2006) с музыкой Натана Барра).

Т е м а 13. Музыка документального кино.

Информационная и художественная стороны документального фильма. Синхронный звуковой пласт, его роль в документальном кино и его технологии: нетонированный звук, репортажная запись звука, интервью, съёмки скрытой камерой. Фильмы о путешествиях (кинопутешествия) и их звуковой национальный колорит: музыка и шумы географии. Внутрикадровое звучание музыки, речи и шумов, иллюстративная закадровая музыка и закадровый речевой комментарий («Три песни о Ленине» Дзиги Вертова (композитор Юрий Шапорин)).

Закадровая музыка в неигровом кино. Документальное кино и рождение немого кинематографа. Хроникальные кадры и авторская иллюстративно-комментирующая музыка: «Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt» В. Руттманна (1927, музыка Эдмунда Майзеля), «Triumph des Willens» Лени Рифеншталь (1934, композитор Херберт Виндт). Музыкальная классика и музыкальные цитаты в закадровом звуковом слое: эстетика компиляции и адаптации в документальном фильме («Три песни о Ленине» (1934) Д. Вертова, «Так жить нельзя» (1990) Станислава Говорухина, «Товарищ президент» (2004) Василия Берёзы).

Документальные шумы и документальная музыка: создание и варианты синхронного и асинхронного использования («Энтузиазм» / «Симфония Донбасса» Д. Вертова (1930, композитор Николай Тимофеев), «Чужого горя не бывает» Марины Бабак (1972, по сценарию К. Симонова)). Кинопублицистика: контрапункт хроникальных кадров, закадровой речи и музыки («Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма (1965, композитор Алемдар Караманов), «Анна: от 6 до 18» Никиты Михалкова (1993, композитор Эдуард Артемьев)). Музыкальные символы эпохи («Человек или дьявол?» Игоря Беляева (1991, композитор Сеня Сон)).

Документально-игровой фильм, его документальная компиляционная и авторская музыка: синтаксис музыкально-звукового решения («Спорт, спорт, спорт» Элема Климова (1970, композитор Альфред Шнитке)).

РАЗДЕЛ III. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КИНОМУЗЫКА. Тема 14.

И. Дунаевский и кино.

Пять фильмов Романа Саульского «Правдивая история киномузыки» (2006) и аналитический обзор музыки отечественного кинематографа. Становление советской режиссёрской школы игрового кино (Г. Александров, Ю. Райзман, Г. Козинцев, С. Герасимов, С. Эйзенштейн, И. Пырьев, М. Хуциев, С. Бондарчук, А. Тарковский, С. Параджанов, Э. Климов, Л. Шепитько, В. Шукшин и др.) и её современные представители (А. Сокуров, В. Хотиненко, П. Лунгин, Д. Месхиев, А. Балабанов, В. Тодоровский, Т. Бекмамбетов и др.). Основы видеомонтажа: эффект Кулешова и «географический» эксперимент Кулешова.

Звуковой песенный кинофильм. Первый звуковой кинотеатр СССР («Ударник», Москва). Песенная традиция оформления фильма (США, СССР) и творчество советских композиторов (братьев Покрасс, Т. Хренникова, Н. Богословского, А. Эшпая, А. Пахмутовой, А. Петрова, В. Баснера, М. Фрадкина, Г. Гладкова, А. Рыбникова). Исаак Дунаевский и классические образцы музыки песенного кинофильма.

Песенная кинокомедия. Первая советская кинокомедия («Весёлые ребята», 1934) и начало творческого союза Г. Александров / Л. Орлова / В. Лебедев-Кумач / И. Дунаевский: песенно-массовый джаз в советском кино (джаз-комедия), И. Дунаевский и теа-джаз Л. Утёсова. «Цирк» (1936) и система жанровых вариантов лейтмотива («Лунный вальс»), «Волга-Волга» (1938) и песенно-презентационное решение титров кинокартины (оркестр Я. Скоморовского). Музыкальный шлягер в песенной кинокомедии («Марш весёлых ребят», «Широка страна моя родная», «Выходной марш»).

Приключенческий фильм и его музыкально-песенная драматургия («Дети капитана Гранта» (1936) Владимира Вайнштока по роману Жюль Верна). Сонатная форма киноувертюры.

Творческий тандем режиссёра С. Тимошенко и композитора И. Дунаевского («Три товарища» (1936), «Вратарь» (1936), «Запасной игрок» (1954)). Первый советский фильм-концерт и его звуковая конструкция («Концерт на экране», 1940): вступление, интермедии, финал.

Послевоенное кинотворчество И. Дунаевского и квазинародные песни композитора («Кубанские казаки» (1949) И. Пырьева).

Тема 15. Д. Шостакович и кино.

Вклад в развитие киномузыки советских композиторов-симфонистов (1930-е годы: Д. Шостакович, С. Прокофьев, Ю. Шапорин). Петербургская школа пианиста-иллюстратора Д. Шостаковича (кинотеатры «Светлая лента», «Пикадилли»). Становление отечественной киномузыки как профессиональной авторской культуры. Немые фильмы с музыкой Д. Шостаковича: «Новый Вавилон» (1929, режиссёры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг):

музыкальная иллюстрация видеоряда и музыкальный контраст изображению, оригинальная музыка и техника «вторгающихся» цитат.

Два варианта довоенного звукового фильма: с песенной драматургией и с симфонической драматургией. «Встречный» (1932) Сергея Юткевича и Фридриха Эрмлера и первая увертюра в советском песенном кино: лейтмотив в контексте увертюры. Песня-лейтмотив и её представление в увертюре («Человек с ружьём» (1938) С. Юткевича). Трилогия о Максиме (1934-1938, режиссёры Г. Козинцев и Л. Трауберг) и двухплановая (песенно-симфоническая) музыкальная драматургия: смесь «высоких» закадровых и «низких» внутрикадровых музыкальных жанров (песенка о Цыплёнке жаренном). Феномен цитаты-лейтмотива («Тучи над городом встали», «Шар голубой»).

Симфонизация песенной звуковой партитуры послевоенного советского кинофильма («Молодая гвардия» (1948) Сергея Герасимова). Кинокомпозитор и культ личности. Эпопея «Падение Берлина» (1949) Михаила Чиаурели как апофеоз Сталину: финальная сцена и её звуковое решение.

Тандем Дмитрий Шостакович / Григорий Козинцев и киносимфонии «Гамлет» (1964) и «Король Лир» (1971). Сравнение трактовки шекспировского сюжета о Гамлете Г. Козинцевым, Лоуренсом Оливье (1948), Франко Дзеффирелли (1990), Кеннетом Брана (1996), музыки Д. Шостаковича, Уильяма Уолтона, Эннио Морриконе, Патрика Дойла.

Д. Шостакович и смежные киножанры: фильм-оперетта («Черёмушки» (1962) Герберта Рапппорта), фильм-опера («Катерина Измайлова» (1966) Михаила Шапиро), фильм-балет («Барышня и хулиган» (1970) Аполлинария Дудко). Композитор как автор сценария фильма («Катерина Измайлова»).

Т е м а 16. С. Прокофьев и кино.

Кинокомедия «Поручик Киже» (1934) Александра Файнциммера: феномен модуляции симфонической инструментовки как принцип разворачивания анекдотического сюжета.

Творческое содружество С. Прокофьева и С. Эйзенштейна. Новая инструментальная эстетика исторического кино. «Александр Невский» (1938): микрофонная запись духовых инструментов, искажение тембра, шумовые спецэффекты (озвучение ударов мечей), доминирование фортепиано и виолончелей. Кантата «Александр Невский» и отличие её звучания от киноварианта.

Голливудская школа и С. Прокофьев: хронометрирование с кадром как главный принцип киномузыки композитора. Сцена «Ледовое побоище»: увеличенный хронометраж киносцены (25 минут), принцип распределения звуковых слоёв, технология горизонтального соединения музыки и шумов (соединение встык и внахлест).

Звукозрительная структура фильма (звукозрительный контрапункт). Последний фильм С. Эйзенштейна «Иван Грозный» (1944): четырёхцветная сцена

второй серии (золото / красная кровь / чёрная смерть / тёмно-синий могильный холод) и её воплощение в оркестровом звуке.

Т е м а 17. Э. Артемьев и кино.

Композитор: экранные и сценические жанры. Эдуард Артемьев и отечественный кинематограф, творческие союзы с Андреем Тарковским («Солярис» (1972), «Зеркало» (1974), «Сталкер» (1979)), Никитой Михалковым («Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977), «Утомлённые солнцем» (1994)), Андреем Кончаловским (телесериал «Сибиряда» (1979), телефильм «Odyssey» (1997)), Вадимом Абдрашитовым («Охота на лис» (1980), «Остановился поезд» (1982)), Кареном Шахназаровым («Город Зеро» (1988)), Александром Прошкиным (телесериал «Доктор Живаго» (2006)). Э. Артемьев и Голливуд (телефильмы «Double Jeopardy» (1992) Лоуренса Шиллера, «Burial of the Rats» (1995) Дэна Голдена).

Жанровый и стилистический симбиоз киномузыки Э. Артемьева («Сибиряда», «Охота на лис»). Стилизация и принципы её воплощения («Гобсек» (1987) А. Орлова, «Визит к Минотавру» (1987) Э. Уразбаева, «Раба любви» (1976) Н. Михалкова).

Электронное звучание в советском кино. Советский фантастический фильм и варианты его звукового решения (Э. Артемьев, А. Зацепин, А. Петров, Е. Крылатов, Ю. Потеенко). А. Тарковский и Э. Артемьев: «музыка состояния», пространственный эффект музыки, музыкальный символизм. Композитор-звукооформитель и партитура электронной музыки игрового фильма («Солярис»), музыкально-шумовая драматургия («Сталкер»). Электронная музыка в анимационном фильме («Баба Яга против!» (1980) Владимира Пекаря).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

Темы семинарских занятий:

1. Музыкальные средства немого кино: фильмы Ч. Чаплина.
2. Становление звукового кино: эстетика закадровой и внутрикадровой музыки.
3. Аудиовизуальный контрапункт в кино.
4. Музыкальная компиляция в кино и её художественные технологии.
5. Творческие тандемы в авторском и продюсерском кино.
6. Звуковые технологии голливудского блокбастера.
7. Музыкальная трансляция и смежные с ней жанры.
8. Звуковое решение фильмов о фантастике.
9. Киномузыка и эпос.
10. Звуковое решение кинокомедии.
11. Мультипликационная музыка.
12. Звуковая драматургия триллера.
13. Музыка документального кино.
14. Становление советского фильма-мюзикла: И. Дунаевский.
15. Киномузыка Д. Шостаковича.
16. Киномузыка С. Прокофьева.

Курс завершается экзаменом (дифференцированным зачётом), который включает в себя ответ на устный вопрос и подготовкой реферата.

Перечень вопросов для экзамена (зачёта):

1. Музыкальные средства немого кинематографа.
2. Музыкальные средства звукового кинематографа.
3. Звуковая партитура фильма и её основные слои.
4. Закадровая и внутрикадровая музыка и её функции.
5. Звуковой лейтмотив кинофильма.
6. Музыкальная иллюстрация и музыкальный контрапункт.
7. Музыкальная компиляция.
8. Авторская киномузыка.
9. Тандемы «кинорежиссёр и композитор».
10. Музыкально-шумовые технологии блокбастера.
11. Звуковое решение киножанров.
12. Музыкальный фильм.
13. Киномюзикл.
14. Фильм-опера и фильм-балет.
15. Музыка кинофантастики.
16. Музыка и киноэпос.
17. Комедийная киномузыка.
18. Мультипликационная музыка.
19. Музыкально-шумовое решение триллера.

20. Музыка документального кино.

21. Отечественная киномузыка.

Варианты тем рефератов:

1. Немое советское кино и его музыка.
2. Звуковые «идеи» С. Эйзенштейна.
3. Музыкальные технологии У. Диснея.
4. Звуковые традиции советского и американского кинематографа.
5. Продюсирование звукового оформления фильма.
6. Звуковое решение современного российского кино.
7. Звуковое решение современного голливудского фильма.
8. Абстрактное кино и его музыка.
9. Музыкальная особенность индийского кино.
10. Музыка японского кинематографа: национальная и интернациональная.
11. Кинодетектив и его музыка.
12. Фильм-мелодрама и его звуковая драматургия.
13. Инструментальные и акустические параметры киномузыки.
14. Киномузыка А. Петрова (А. Зацепина, Э. Бернштейна, Дж. Голдсмита, Э. Морриконе и т. д.).

7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

а) основная литература:

1. *Бугославский С., Мессман В.* Музыка в кино. На музыкальном фронте. Принципы и методы киномузыки. Опыт киномузыкальной композиции. — М., 1926.
2. *Воскресенская И. Н.* Звуковое решение фильма.— М., 1978.
3. *Дашкевич В. С.* Музыка и кино: Из лекций, прочитанных на факультете дополнительного профессионального образования / ВГИК им. С. А. Герасимова. — М., 2001.
4. *Дворниченко О. И.* Гармония фильма. — М., 1981.
5. *Иоффе И.* Музыка советского кино. Основы музыкальной драматургии. — Л., 1938.
6. *Корганов Т., Фролов И.* Кино и музыка. Музыка в драматургии фильма. — М., 1964.
7. *Лисса З.* Эстетика киномузыки. — М., 1970.
8. *Лондон К.* Музыка фильма. — М.-Л., 1937.
9. *Мацкевич Ю. Я.* Музыка и звук в фильме. — М., 1968.
10. *Петрова И. Ф.* Музыка советского кино. — М., 1964.
11. *Феллини Ф.* Делать фильм. — М., 1984.

12. *Фрид Э.* Музыка в советском кино. Звук и музыка как элементы кинопоэтики. Из истории советской киномузыки. Опера и кино. — Л., 1967.
13. *Хангельдиева И. Г.* Музыка: театр, кино, телевидение. — М., 1991.
14. *Харон Я. Е.* Музыка документального фильма: Учеб. пособие. — М., 1974.
15. *Черёмухин М.* Музыка звукового фильма. — М., 1939.
16. *Шилова И.* Фильм и его музыка. — М.: Сов. композитор, 1973.

б) дополнительная литература:

1. *Балаш Б.* Жанровые проблемы музыкального фильма // Искусство кино. — 1940. № 9. — С. 44-51.
2. *Березовчук Л. Н.* Жанровый канон мюзикла в зарубежном кино с 1972 по 2002 год: Учеб. пособие / СПбГУКиТ. — СПб., 2003.
3. *Блок Д., Бугославский С.* Музыкальное сопровождение в кино. — М.-Л., 1929 (с нотами).
4. *Васина-Гроссман В. А.* Музыка в кинофильме // Искусство кино. — 1964. № 10. — С. 57-62.
5. *Вертов Д.* Статьи. Дневники. Замыслы. — М., 1966.
6. *Владимиров Л.* Музыка и драматургия художественного фильма // Искусство кино. — 1952. № 3. — С. 81-86.
7. *Волков-Ланит Л.* Музыка фильма и её теоретики // Искусство кино. — 1939. № 8. — С. 39-43.
8. *Володин В.* О фильме с музыкой и музыкальных фильмах // Искусство кино. — 1954. № 10. — С. 52-59.
9. *Галеев Б. М.* Абстрактное кино и светомузыка? // Прометей-2000 (материалы международ. конференции). — Казань, 2000. — С. 185-189.
10. *Галеев Б.* Скрябин и Эйзенштейн. Кино и видимая музыка // Волга. — 1967. № 7. — С. 150-162.
11. *Гевиксман В.* Музыка в документальном кино // Искусство кино. — 1958. № 11. — С. 100-102.
12. *Егорова Т.* Вселенная Эдуарда Артемьева. — М., 2006.
13. *Закревский Ю. А.* Звуковой образ в фильме. — М., 1961.
14. *Кац Б.* Простые истины киномузыки. Заметки о музыке Андрея Петрова в фильмах Георгия Данелия и Эльдара Рязанова. — Л., 1988.
15. *Качерович А.* Звук в фильме. — М., 1966.
16. *Кулаковский Л.* Опера в звуковом кино // Сов. музыка. — 1933. № 4. — С. 13-26.
17. *Курьшиев А.* Звуковые спецэффекты в кино // Звукорежиссёр. — 2005. № 4. — С. 42-45.
18. *Лавровский Л.* Балет на экране // Искусство кино. — 1954. № 4. — С. 99-105.
19. *Лерман Р. В.* Оскар Фишингер: шедевры светомузыкального кино // Светомузыка на кино- и телеэкране (тез. докл.). — Казань, 1989. — С. 21-24.
20. *Микоян Н. А.* Киномузыка Арама Хачатуряна. — М., 1984.

21. *Острецов А.* Музыка в звуковом кино // Сов. музыка. — 1933. № 1. — С. 51-73.
22. *Острецов А.* Проблема музыкальной драматургии в тонфильмах // Сов. музыка. — 1934. № 11. — С. 5-21.
23. *Петров А. П., Колесникова Н. А.* Диалог о киномузыке. — М., 1982.
24. *Познин В. Ф.* Англо-русский словарь-справочник по телевидению, радио, кино. — СПб., 2000.
25. *Трахтенберг Л.* Кинофильм и звукооператор. — М., 1963.
26. *Хренников Т.* Музыка в кино // Искусство кино. — 1950. № 1. — С. 26-28.
27. *Черёмухин М.* Музыка в кинокомедии // Искусство кино. — 1940. № 10. — С. 59-60.
28. *Чернышов А.* Мелодия для маньяка // ТТК. — 2007. № 2. — С. 30-34.
29. *Чернышов А.* Саунд-мастер: блокбастер // Шоу-мастер. — 2007. № 3. — С. 104-108.
30. *Чернышов А.* Секреты музыкальной драматургии фильма // Звукорежиссёр. — 2007. № 6. — С. 38-42.
31. *Чернышов А.* Фантастические звуки // Телецентр. — 2008. № 9. — С. 34-39.
32. *Чернышов А.* Эпос: звуки, отзвуки, призвуки героики // Телецентр. — 2008. № 10. — С. 32-37; 2009. № 1. — С. 38-43; № 2. — С. 40-45.
33. *Шебалин В.* О киноопере // Искусство кино. — 1953. № 3. — С. 90-94.
34. *Шостакович Д.* Ещё раз о киномузыке // Искусство кино. — 1954. № 1. — С. 85-89.
35. *Эйзенштейн С. М.* Вертикальный монтаж // Искусство кино. — 1940. № 9. — С. 16-25; № 12. — С. 27-35; 1941. № 1. — С. 29-38.
36. *Эйзенштейн С. М.* Режиссёр и композитор // Сов. музыка. — 1964. № 8. — С. 101-106.
37. *Эйзенштейн С. М., Пудовкин В. И., Александров Г. В.* Будущее звукового фильма // Сов. экран. — 1928. № 32. — С. 5.
38. *Ярустовский Б. М.* Музыкальный образ в фильме // Искусство кино. — 1952. № 11. — С. 21-29.
39. *The Best of Hollywood / сост. Ю. Верменич.* — М., 1996.

б) демонстрационные материалы:

1. *12 стульев* (кинофильм, 1971, режиссёр Леонид Гайдай, композитор Александр Зацепин).
2. *12 стульев* (телесериал, 1976, режиссёр Марк Захаров, композитор Геннадий Гладков).
3. *Айболит-66* (кинофильм, 1966, режиссёр Ролан Быков, композитор Борис Чайковский).
4. *Александр Невский* (кинофильм, 1938, режиссёр Сергей Эйзенштейн, композитор Сергей Прокофьев).
5. *Андрей Рублёв* (кинофильм, 1966, режиссёр Андрей Рублёв, композитор Вячеслав Овчинников).

6. *Анюта* (фильм-балет на музыку Валерия Гаврилина, 1982, режиссёры Александр Белинский и Владимир Васильев).
7. *Ах, водевиль, водевиль...* (кинофильм, 1979, режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, композитор Максим Дунаевского).
8. *Баллада о солдате* (кинофильм, 1956, режиссёр Григорий Чухрай, композитор Михаил Зив).
9. *Белые росы* (кинофильм, 1983, режиссёр Игорь Добролюбов, композитор Ян Френкель).
10. *Бриллиантовая рука* (кинофильм, 1968, режиссёр Леонид Гайдай, композитор Александр Зацепин).
11. *Бумбараш* (кинофильм, 1971, режиссёры Николай Рашеев и Аркадий Народицкий, композитор Владимир Дашкевич).
12. *Весёлые ребята* (кинофильм, 1934, режиссёр Григорий Александров, композитор Исаак Дунаевский).
13. *Весна* (кинофильм, 1947, режиссёр Григорий Александров, композитор Исаак Дунаевский).
14. *Военно-полевой роман* (кинофильм, 1983, режиссёр и композитор Пётр Тодоровский).
15. *Война и мир* (киноэпопея, 1967, режиссёр Сергей Бондарчук, композитор Вячеслав Овчинников).
16. *Восхождение* (кинофильм, 1976 режиссёр Лариса Шепитько, композитор Альфред Шнитке).
17. *Гамлет* (кинофильм, 1964, режиссёр Григорий Козинцев, композитор Дмитрий Шостакович).
18. *Гусарская баллада* (кинофильм, 1962, режиссёр Эльдар Рязанов, композитор Тихон Хренников).
19. *Два бойца* (кинофильм, 1943, режиссёр Леонид Луков, композитор Никита Богословский).
20. *Зеркало* (кинофильм, 1974, режиссёр Андрей Тарковский, композитор Эдуард Артемьев).
21. *Звезда пленительного счастья* (кинофильм, 1975, режиссёр Владимир Мотыль, композитор Исаак Шварц).
22. *Иван Васильевич меняет профессию* (кинофильм, 1973, режиссёр Леонид Гайдай, композитор Александр Зацепин).
23. *Иван Грозный* (кинофильм, 1944, режиссёр Сергей Эйзенштейн, композитор Сергей Прокофьев).
24. *Иди и смотри* (кинофильм, 1985, режиссёр Элем Климов, композитор Олег Янченко).
25. *Катерина Измайлова* (фильм-опера на музыку Дмитрия Шостаковича, 1966, режиссёр Михаил Шапир, автор сценария Д. Шостакович).
26. *Король Лир* (кинофильм, 1970, режиссёр Григорий Козинцев, композитор Дмитрий Шостакович).
27. *Карнавал* (кинофильм, 1981, режиссёр Татьяна Лиознова, композитор Максим

- Дунаевский).
28. *Карнавальная ночь* (кинофильм, 1956, режиссёр Эльдар Рязанов, композитор Анатолий Лепин).
 29. *Кин-дза-дза!* (кинофильм, 1986, режиссёр Георгий Данелия, композитор Гия Канчели).
 30. *Князь Игорь* (фильм-опера на музыку Александра Бородина, 1969, режиссёр Роман Тихомиров).
 31. *Кубанские казаки* (кинофильм, 1949, режиссёр Иван Пырьев, композитор Исаак Дунаевский).
 32. *Летучая мышь* (фильм-оперетта на музыку Иоганна Штрауса, 1979, режиссёр Ян Фрид).
 33. *Летят журавли* (кинофильм, 1957, режиссёр Михаил Калатозов, композитор Моисей Вайнберг).
 34. *Лох — победитель воды* (кинофильм, 1991, режиссёр Аркадий Тягай, композитор Сергей Курёхин).
 35. *Маленькие трагедии* (кинофильм, 1979, режиссёр Михаил Швейцер, композитор Альфред Шнитке).
 36. *Мама / Митту, Rock'n-Roll Wolf* (кинофильм, 1976, режиссёр Элизабет Бостан, композиторы Жерар Буржоа и Темистокле Попа).
 37. *Мастер и Маргарита* (телесериал, 2005, режиссёр Владимир Бортко, композитор Игорь Корнелюк).
 38. *Метель* (кинофильм, 1964, режиссёр Владимир Басов, композитор Георгий Свиридов).
 39. *Москва* (кинофильм, 2000, режиссёр Александр Зельдович, композитор Леонид Десятников).
 40. *Музыкальная история* (кинофильм, 1940, режиссёры Александр Ивановский и Герберт Раппапорт, композитор Дмитрий Астраданцев).
 41. *Мэри Поппинс, до свидания!* (телефильм, 1983, режиссёр Леонид Квинихидзе, музыка Максима Дунаевского).
 42. *Обыкновенное чудо* (кинофильм, 1978, режиссёр Марк Захаров, композитор Геннадий Гладков).
 43. *Обыкновенный фашизм* (кинофильм, 1965, режиссёр Михаил Ромм, композитор Алемдар Караманов).
 44. *Остров погибших кораблей* (кинофильм, 1987, режиссёры Рауф Мамедов и Евгений Гинзбург).
 45. *Приключения Буратино* (кинофильм, 1975, режиссёр Леонид Нечаев, композитор Алексей Рыбников).
 46. *Приключения капитана Врунгеля* (мультсериал, 1979, режиссёр Давид Черкасский, композитор Георгий Фиртич).
 47. *Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона* (телесериал, 1979-1986, режиссёр Игорь Масленников, композитор Владимир Дашкевич).
 48. *Путёвка в жизнь* (кинофильм, 1931, режиссёр Николай Экк, композитор Яков Столяров).

49. *Раба любви* (кинофильм, 1976, режиссёр Никита Михалков, композитор Эдуард Артемьев).
50. *Садко* (кинофильм, 1952, режиссёр Александр Птушко, композитор Виссарион Шебалин / Н. Римский-Корсаков).
51. *Семнадцать мгновений весны* (телесериал, 1973, режиссёр Татьяна Лиознова, композитор Микаэл Таривердиев).
52. *Семь самураев* (кинофильм, 1954, режиссёр Акира Кurosава, композитор Фумио Хаясака).
53. *Собака на сене* (кинофильм, 1977, режиссёр Ян Фрид, композитор Геннадий Гладков).
54. *Солярис* (кинофильм, 1972, режиссёр Андрей Тарковский, композитор Эдуард Артемьев и музыка И. С. Баха).
55. *Спорт, спорт, спорт* (телефильм, 1970, режиссёр Элем Климов, композитор Альфред Шнитке).
56. *Судьба человека* (кинофильм, 1959, режиссёр Сергей Бондарчук, композитор Вениамин Баснер).
57. *Тот самый Мюнхгаузен* (телефильм, 1979, режиссёр Марк Захаров, композитор Алексей Рыбников).
58. *Три песни о Ленине* (кинофильм, 1934, режиссёр Дзига Вертов, композитор Юрий Шапорин).
59. *Трилогия о Максиме* (кинотрилогия, 1934-1938, режиссёры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, композитор Дмитрий Шостакович).
60. *Усатый нянь* (кинофильм, 1977, режиссёр Владимир Грамматиков, композитор Алексей Рыбников).
61. *Цирк* (кинофильм, 1936, режиссёр Григорий Александров, композитор Исаак Дунаевский).
62. *Цвет граната* (кинофильм, 1968, режиссёр Сергей Параджанов, композитор Тигран Мансурян).
63. *Чайковский* (кинофильм, 1969, режиссёр Игорь Таланкин, композитор Дмитрий Тёмкин).
64. *Чапаяев* (кинофильм, 1934, режиссёры Георгий и Сергей Васильевы, композитор Гавриил Попов).
65. *Человек-амфибия* (кинофильм, 1961, режиссёры Геннадий Казанский и Владимир Чеботарёв, композитор Андрей Петров).
66. *Человек с бульвара Капуцинов* (кинофильм, 1987, режиссёр Алла Сурикова, композитор Геннадий Гладков).
67. *2001: A Space Odyssey* (кинофильм, 1968, режиссёр Стэнли Кубрик).
68. *A Clockwork Orange* (кинофильм, 1971, режиссёр Стэнли Кубрик).
69. *Agatha Christie's Poirot* (телесериал, 1989-2008, Великобритания, композитор Кристофер Ганнинг).
70. *Aida* (фильм-опера на музыку Джузеппе Верди, 1953, режиссёр Климент Фракасси).
71. *Anima Mundi* (видеофильм на музыку Филипа Гласса, 1991, режиссёр Годфри

- Реджио).
72. *Apocalypse Now* (кинофильм, 1979, режиссёр и композитор Фрэнсис Ф. Коппола, композитор Кармин Коппола).
 73. *Back to the Future* (кинотрилогия, 1985-1990, режиссёр Роберт Земекис, композитор Алан Сильвестри).
 74. *Basic Instinct* (кинофильм, 1992, режиссёр Пауль Верховен, композитор Джерри Голдсмит).
 75. *Cabaret* (киномюзикл на музыку Джона Кэндера, 1972, режиссёр Боб Фосс).
 76. *Chicago* (киномюзикл на музыку Джона Кэндера, 2002, режиссёр Роб Маршалл).
 77. *City Lights: A Comedy Romance in Pantomime* (кинофильм, 1931, режиссёр и композитор Чарльз Чаплин).
 78. *Dancer in the Dark* (киномюзикл, 2000, режиссёр Ларс фон Триер, композитор Бьорк).
 79. *Dead Man* (кинофильм, 1995, режиссёр Джим Джармуш, композитор Нил Янг).
 80. *Die Nibelungen* (кинофильм, 1966-1967, режиссёр Харальд Райнль, композитор Рольф Вильхельм).
 81. *Excalibur* (кинофильм, 1981, режиссёр Джон Бурман, композитор Тревор Джонс).
 82. *Eyes Wide Shut* (кинофильм, 1999, режиссёр Стэнли Кубрик, композитор Джоселин Пук).
 83. *Fantasia* (мультфильм, 1940, продюсер Уолт Дисней).
 84. *Genesis* (телефильм, 2004, режиссёры Клод Нуридсени и Мари Перенну, композитор Бруно Куле).
 85. *Gladiator* (кинофильм, 2000, режиссёр Ридли Скотт, композиторы Ханс Циммер и Лиза Джеррард).
 86. *Good bye, Lenin!* (кинофильм, 2003, режиссёр Вольфганг Беккер, композитор Ян Тьерсен).
 87. *Hair* (киномюзикл на музыку Голта Макдермота, 1979, режиссёр Милош Форман).
 88. *Hamlet* (кинофильм, 1990, режиссёр Франко Дзеффирелли, композитор Эннио Морриконе).
 89. *Hello, Dolly!* (киномюзикл на музыку Джерри Хермана, 1969, режиссёр Джин Келли).
 90. *Hostel* (кинофильм, 2005, режиссёр Эли Рот, композитор Натан Барр).
 91. *Iko shashvi mgalobeli* (кинофильм, 1971, режиссёр Отар Иоселиани).
 92. *Il Vangelo secondo Matteo* (кинофильм, 1964, режиссёр Пьер П. Пазолини).
 93. *Jaws* (кинофильм, 1975, режиссёр Стивен Спилберг, композитор Джон Уильямс).
 94. *Judgment at Nuremberg* (кинофильм, 1961, режиссёр Стэнли Крамер).
 95. *Jurassic Park* (кинофильм, 1993, режиссёр Стивен Спилберг, композитор Джон Уильямс).
 96. *Jailhouse Rock* (кинофильм, 1957, режиссёр Ричард Торпе, композитор Джефф

- Александр).
97. *Jesus Christ Superstar* (фильм-опера на музыку Эндрю Л. Уэббера, 1973, режиссёр Норман Джуисон).
 98. *King Kong* (кинофильм, 1933, режиссёры Мериан Купер и Эрнест Шодсак, композитор Макс Стайнер).
 99. *King of Jazz* (кинофильм, 1930, режиссёр Джон М. Андерсон).
 100. *Krajobraz po bitwie* (кинофильм, 1970, режиссёр Анджей Вайда).
 101. *La Bohème* (фильм-опера на музыку Джакомо Пуччини, 2008, режиссёр Роберт Дорнхельм).
 102. *La Mariée était en noir* (кинофильм, 1968, режиссёр Франсуа Трюффо, композитор Бернард Херрманн).
 103. *Le Cinquième élément* (кинофильм, 1997, режиссёр Люк Бессон, композитор Эрик Серра).
 104. *Le Portrait de Dorian Gray* (кинофильм, 1977, режиссёр Пьер Бутрон, композитор Анна-Мари Фижаль).
 105. *Les parapluies de Cherbourg* (фильм-опера, 1964, режиссёр Жак Дени, композитор Мишель Легран).
 106. *Lost Highway* (кинофильм, 1997, режиссёр Дэвид Линч, композитор Анжело Бадаламенти).
 107. *Moulin Rouge!* (киномюзикл, 2001, режиссёр Бэз Лурманн).
 108. *My Fair Lady* (фильм-мюзикл: экранизация мюзикла Фредерика Лоу, 1964, режиссёр Джордж Кьюкор).
 109. *Naked Lunch* (кинофильм, 1991, режиссёр Дэвид Кроненберг, композиторы Ховард Шор и Орнетт Коулман).
 110. *Nine* (киномюзикл на музыку Мори Йестона, 2009, режиссёр Роб Маршалл).
 111. *No Man's Land* (кинофильм, 2001, режиссёр и композитор Данис Танович).
 112. *Oklahoma!* (киномюзикл на музыку Ричарда Роджерса, 1955, режиссёр Фред Циннеманн).
 113. *Once Upon a Time in the West* (кинофильм, 1968-1969, режиссёр Серджио Леоне, композитор Эннио Морриконе).
 114. *Otto e mezzo* (кинофильм, 1963, режиссёр Федерико Феллини).
 115. *Ours, L'* (кино-телефильм, 1989, режиссёр Жан-Жак Анно, композитор Филипп Сарде).
 116. *Pinocchio* (мультфильм, 1940, режиссёры Бен Шарпстин и Хамильтон Ласк, композиторы Лай Харлайн, Пол Дж. Смит).
 117. *Prova d'orchestra* (кино-телефильм, 1979, режиссёр Федерико Феллини, композитор Нино Рота).
 118. *Psycho* (кинофильм, 1960, режиссёр Альфред Хичкок, композитор Бернард Херрманн).
 119. *Qatsi* (трилогия видеофильмов, 1983-2002, режиссёр Годфри Реджио, композитор Филип Гласс).
 120. *Rashômon* (кинофильм, 1950, режиссёр Акира Куросава, композитор Фумио Хаясака).

121. *Robin Hood* (телесериал, 2006-2009, Великобритания, композитор Энди Прайс).
122. *Sous les toits de Paris* (кинофильм, 1930, режиссёр Рене Клер, композитор Арманд Бернард).
123. *Speed* (кинофильм, 1994, режиссёр Ян де Бонт, композитор Марк Манчина).
124. *Steamboat Willie* (мультфильм, 1928, режиссёры Уолт Дисней и Аб Иверкс, композиторы Вилфред Джэксон и Берт Льюис).
125. *Sun Valley Serenade* (кинофильм, 1941, режиссёр Брюс Хамберстоун).
126. *The Bodyguard* (кинофильм, 1992, режиссёр Мик Джэксон, композитор Алан Сильвестри).
127. *The Cotton Club* (кинофильм, 1984, режиссёр Фрэнсис Ф. Коппола, композитор Джон Барри).
128. *The Day After Tomorrow* (кинофильм, 2004, режиссёр Роланд Эммерих, композитор Харальд Клозер).
129. *The Great Dictator* (кинофильм, 1940, режиссёр и композитор Чарльз Чаплин, композитор Мередит Уиллсон).
130. *The Great Waltz* (кинофильм, 1938, режиссёр Жюльен Дювивье, музыка Иоганна Штрауса в обработке Дмитрия Тёмкина).
131. *The Jazz Singer* (кинофильм, 1927, режиссёр Алан Кросланд).
132. *The Lord of the Rings* (кинотрилогия, 2001-2003, режиссёр Питер Джэксон, композитор Ховард Шор).
133. *The Matrix* (кинофильм, 1999, режиссёры Энди и Ларри Вачовски).
134. *The Phantom of the Opera* (киномюзикл на музыку Эндрю Л. Уэббера, 2004, режиссёр Джоел Шумахер).
135. *The Producers* (киномюзикл на музыку Мела Брукса, 2005, режиссёр Сьюзан Строман).
136. *The Sound of Music* (киномюзикл на музыку Ричарда Роджерса, 1964, режиссёр Роберт Уайз).
137. *The Thief of Bagdad* (кинофильм, 1940, режиссёр Александр Корда, композитор Миклош Рожа).
138. *Troy* (кинофильм, 2004, режиссёр Вольфганг Петерсен, композитор Джеймс Хорнер).
139. *Un homme et une femme* (кинофильм, 1966, режиссёр Клод Лелуш, композитор Франсис Лей).
140. *West Side Story* (киномюзикл на музыку Леонарда Бернстайна, 1961, режиссёры Роберт Уайз и Джером Роббинс).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудио- и видеотехника (в стандартной комплектации для возможности демонстрации звука и видео), фильмотека; доступ к сети Интернет и библиотечным фондам (во время самостоятельной подготовки).

На правах рекламы:

ООО «Медиамузыка»

ОГРН 1137746416390

ИНН 7743888519

**Звуковое оформление радиостанции,
телеканала, интернет-портала,
видеоигр, роликов, фильмов,
концертных мероприятий.**

**Производство авторских джингл-
пакетов.**

**Квалифицированные консультации
и учебные курсы
по медиамузыке, звуку в кино
и рекламе.**

**Обучение персонала
радиостанций работе в эфирном
комплексе Digispot II (Джинн),
программирование радиоэфира.**

**+7 926 2113256, Максим Бысько
maximbysko@mail.ru**

Александр Валерьевич ЧЕРНЫШОВ

Киномузыка

Учебная программа для музыкальных вузов

Подписано в печать 01.07.13.

Усл. печ. л. 1,5.

Издательство ООО «Медиамузыка»:

119334 г. Москва, Ленинский просп., 34/1-372.

Тел.: +7(499)137-74-05, e-mail:

mediamusic@inbox.ru

УДК 791.43

ББК 85.317

Ч-49

Цена свободная

Александр Валерьевич Чернышов — профессиональный композитор (член Союза московских композиторов), звукорежиссёр, музыковед, кандидат искусствоведения, член Ассоциации кинообразования и медиапедагогике России, главный редактор международного электронного научного журнала «Медиамузыка».

