Департамент образования города Москвы

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия №1505»

«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория»

РЕФЕРАТ

на тему

**Появление музыки в немом кино
и роль музыки в жизни человека**

Выполнила:

Петрова Ольга Павловна

Руководитель:

Бурикова Ирина Валерьевна

______________________ (подпись руководителя)

Рецензент:

Сергеев Тимофей Владимирович

________________________ (подпись рецензента)

Москва 2017/2018 уч.г.

СОДЕРЖАНИЕ:

ГЛАВА I

Музыка в кино, ее история, роль и значение.

2.1 Действительно ли в “немых” фильмах не было звука

2.2 Появление звука в кино

2.3 Анализ фильмов о музыке

ГЛАВА II

Роль музыки в жизни человека

3.1 История музыки

3.2 Свойства и особенности музыки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение:

Музыка присутствует в жизни каждого человека, она сопровождает нас с раннего детства до самой старости. Мы приходим к музыке в разные моменты своей жизни, ищем в ней понимание, поддержку, надежду. Так насколько важную роль она играет в нашей жизни

Немецкий поэт Генрих Гейне говорил о ней так:

“Что такое музыка? Она занимает место между мыслью и явлением; как предрассветная посредница, стоит она между духом и материей; родственная обоим, она отлична от них; это дух, нуждающийся в размеренном времени; это материя, но материя, которая обходится без пространства” Его высказываниеочень точно передает смысл слова ‘музыка’. Но никакие слова не выразят настоящего значения её в жизни человека.

По определению это узор звуков, созданный музыкальными инструментами, голосами или компьютером, или комбинация из этих опций. Музыка создана, чтобы доставить удовольствие человеку, слушающему ее.

На самом деле, я считаю, что определение не должно этим ограничиваться. Музыка это так же средство коммуникации, способ выразить свои эмоции, произведение искусства или просто фоновое сопровождение украшающее и дополняющее что-либо.

Музыка сопутствует человека в жизни на протяжении многих столетий и будет сопутствовать и дальше. Она передает состояние души музыканта и попадает в душу к слушателю.

Я считаю свое исследование актуальным, так как музыка живет вне времени. Нет ни одного человека, способного слышать, которому не нравилась бы хотя бы одна песня. Ни одного человека, которого бы музыка не завлекала хоть на мгновение, в котором она не пробуждала бы какие-то чувства. Музыка способна менять настроение, влиять на мировоззрение людей, вдохновлять их на великие свершения и способствовать излечению болезней. Она разнообразна: стили, жанры, инструменты, тембры – все это рождает тысячи неповторимых мелодий.

Мои цели – о музыке в кино, об ее истории, роли и значении, рассказать читателю о том, насколько музыка важна в жизни человека.

Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи:

* Выбрать книги, в которых исследователь выражает важность музыки в жизни человека
* Изучить искусствоведческие материалы о появлении музыки в кино
* Изучить связи между фильмом и музыкой, а также выбрать фильмы на тему музыки и проанализировать их.
* Кратко рассмотреть историю музыки в обществе, отметить ее главные качества и функции.
* Записать выбранный материал, выделяя главные мысли авторов
* Написать связный, логичный и интересный текст исследования.

Глава I

Музыка в кино, ее история, роль и значение

Кино - визуальное искусство, но, несмотря на это, музыка в нем играет большую роль. Когда мы думаем о каком-то фильме, нам часто вспоминается конкретная мелодия, которая неразрывно связана с этим фильмом. Думая об «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова в нашей голове тотчас начинает звучать великая и вечная музыка Микаэла Таривердиева, вспоминая «Рабу любви» Никиты Михалкова мы слышим не менее гениальную музыка Эдуарда Артемьева, представляя Мюнхгаузена - героя Олега Янковского в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова наши мысли заполняет таинственная радостно-печальная мелодия - произведение Алексея Рыбникова. И таких примеров сотни, почти каждый великий фильм связан у нас в голове с его музыкой.

Часто та или иная песня или мелодия, повышает градус драматичности фильма, делает его глубже. Например сам по себе мюзикл «Шербургские зонтики» не так уж и примечателен, но музыка Мишеля Леграна превращает фильм в классику. Эта музыка намного сильнее фильма, она о любви и о разлуке, она о боли и о радости, она одинаково прекрасна со словами на любом языке, она самодостаточна.

Кирилл Разлогов в своей книге “Мировое кино”, глава “Кино запело, заговорило, зашумело” пишет о том, что несмотря на наши представления о немом кино, возникшее из-за архивных, музейных и любительских просмотров кинолент того времени, фильмы не были абсолютно немыми. Музыкальное сопровождение всегда присутствовало при публичных показах кинокартин. Важно заметить, что музыка была настолько важна для восприятия, что для создания музыкального сопровождения нанимались специальные люди – таперы (фр. tapeur от taper, буквально — хлопать, стучать), они импровизировали мелодии, гармонируя с происходящим на экране.

Пример тапера в наше время

Но кинематограф развивался и со временем в кинотеатрах появились даже настоящие оркестры. Для фильмов писались специальные партитуры.

Автор считает, что кинематограф открыл для музыки тех времен новый путь к развитию, создал новый этап в истории музыки.

Так же важно отметить, что музыка будто “окрашивала” фильмы. Она помогала зрителям погружаться в действие на сцене настолько, что они забывали, что кино не цветное.

С начала двадцатого века много раз предпринимались попытки соединить изображение с музыкальным исполнением и с речью, однако достичь полной синхронизации было невозможно. Но с появлением синхронной записи звука кинематограф не только стал звуко-зрительным – включающим как изображение, так и музыкальное сопровождение – но и появилась возможность создавать синхронную запись звучащего слова, музыкальные номера.

Так же автор выделяет то, что изобретение синхронной записи позволило начать создавать естественные и искусственные шумы. Это событие невероятно важно для музыки в кинематографе, так как звуковое сопровождение по-настоящему дает зрителям погрузиться в атмосферу фильма, почувствовать себя героем происходящего на экране.

Кирилл Разлогов пишет о тексте Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина и Григория Александрова. Он объясняет идею авторов – “идея авторов заявки состояла в том, что звук представляет собой большую опасность для выразительных средств кинематографа. Синхронная запись звука и превращение фильма в консервированный театр грозили перечеркнуть все ранее разработанные способы воздействия на зрителя[[1]](#footnote-1)”. Искусствовед согласен.

Он также выделяет то, что в начале эры ‘звуковой фильмы’ стало практически невозможно снимать с острых ракурсов или резко передвигать камеру, использовать монтаж или склейки, так как произносимый актерами текст необходимо было запечатлеть на пленку полностью. Причина этому – появление синхронной записи звука.

Несостыковки и резкие переходы звука сбивали зрителя, мешали его восприятию действия. Для того, чтобы достигать необходимого эффекта, кинографистам нужно было изобретательнее обращаться с новой техникой.

В большинстве случаев человек мыслит образами, которые в кино воплощены в кадрах, но музыка так тесна связана с этими образами, что уже не разделима. «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Кавказская пленница», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Жестокий романс», «В бой идут одни старики», «Крестный отец», «Титаник», «Амели», «Гарри Поттер и философский камень», «Одержимость». Перечислять можно до бесконечности. Представляя эти фильмы, у нас возникают образы, которые называются звуко-зрительными. Мы видим кадр и слышим музыку.

Интересно, что зачастую музыка из фильмов живет дольше самих фильмов. Кино подвержено влиянию моды, зависит от развития техники, поэтому многие фильмы быстро устаревают, пылятся на полках и остаются лишь для анализа любителей и профессионалов. Но музыка, она не зависит от времени, а большой скачок в развитии музыкальных технологий произошел два века назад. А еще музыка, особенно хорошая, менее конкретна чем фильм. Во время прослушивания у нас у всех возникают разные образы, представляются разные ситуации, рождаются разные чувства. Поэтому музыка может существовать отдельно от фильма и жить вечно.

Особенно ярко ее самодостаточность можно увидеть на примерах детских мультфильмов. Дети сейчас все меньше смотрят старые мультики. По сравнению с современными произведениями этого жанра, советские не такие яркие, не такие динамичные, зачастую просто сложные и непонятные. Однако детские песни из старых фильмов живут до сих пор и их популярность не падает. Песни из «Бременских музыкантов», «Летучего корабля», «Голубого щенка», «Трям! Здравствуйте» и сейчас играют на детских радио, звучат из игрушек, их и сегодня поют на ночь. Эти песни передаются из поколения в поколение и даже когда современные мультфильмы полностью заменят мультфильмы более ранних годов, песни останутся.

Таким образом, нетрудно заметить, что музыка играет важную роль в кино, иногда она буквально спасает фильм, увеличивает его ценность и увековечивает. От того лишь труднее представить, что звук в кино был не всегда, а появился лишь в 1927 году, тогда как сам кинематограф зародился в 1895 году. За эти 32 года кино успело пройти большой пути от аттракциона до возможности называться новым искусством. Многие великие, значимые фильмы были созданы без звука - «Нетерпимость» Дэвида Гриффита, «Метрополис» Фрица Ланга, «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна.

Относительно «Броненосца Потемкина» у студентов режиссерских курсов есть обычай пробовать смотреть этот фильм под разную музыку. Например, под военные марши или под рок, некоторые умудряются смотреть его под джаз и даже рок-н-ролл. Каждый раз фильм в прямом смысле звучит по новому, ведь музыка несет в себе большой процент от общего впечатления от фильма, рождает новые образы, вкладывает иные смыслы.

Первым звуковым фильмом в мировом кинематографе считается «Певец джаза» 1927 года, а в отечественном «Путевка в жизнь» 1931 года. С этого момента кино сильно изменилось. С одной стороны перед ним открылись новые двери, появилась возможность заменить титры, которые раньше несли в себе функцию диалогов и закадрового текста живой речью. С другой стороны, звук решил много вопросов и избавил от необходимости решать все задачи зрительно, образно, пластично. Чарли Чаплин был одним из противников звукового кино, так как считал, что звук упрощает и ограничивает. Один из самых знаковых его фильмов «Огни большого города» снят уже после появления звука в кино, и этот фильм — немой.

Однако уже через 9 лет, в 1940 году Чарльз Чаплин создал полностью звуковой фильм «Великий диктатор», осознав, что именно в это время нужно воспользоваться всеми возможностями звукового кино и донести до людей свою мысль.

С тех пор звук в кино стал развиваться с высокой скоростью и подарил миру много фильмов, которые любимы именно благодаря крылатым выражениям героев и прекрасной музыке.

Возвращаясь в 21 век, хотелось бы рассмотреть два примечательных фильма, в которых тема музыки заявлена как основная.

Фильм «Рок-волна» Ричарда Кертиса вышел в 2009 году. Он рассказывает о ди-джеях британского пиратского радио 60-ых годов. Эти годы — эра рок-музыки и многих всемирно известных групп. История о том, как правительство Великобритании боролось с пиратским радио и о том, как британцы боролись за него. Этот фильм о том, как музыка объединяет людей, как ведет за собой, помогает в трудную минуту и звучит рядом в минуты счастливые. Это фильм о спасении и о том, что музыка не поддается насилию, но о том, что сама она может защитить и будет жить, несмотря ни на что.

Второй замечательный фильм «Одержимость» режиссера Демьяна Шазелла собрал в 2013 году немало наград. Это кино про молодого парня, барабанщика, который идет к своей цели через боль, обиды, унижения. История стара как мир, но в этом фильме открывается с новой стороны. Все в этом фильме, начиная с названия и первого кадра, где в конце темного коридора в ночи уже много часов упражняется барабанщик, до титров, работает на главную идею. Стать лучшим, несмотря не на что. История знает много таких фильмов, часто они про спортсменов, космонавтом и другие более сложные профессии. Но «Одержимость» про музыканта, для которого жизнь в преодолении, в долгом и трудном пути к своей мечте, в ритме, в звуке и в тишине. Фильм действует на зрителя почти гипнотически, ритмичная музыка еще со времен древних обрядов и ритуалов завораживает и завлекает. Чтобы стать великим музыкантов, герой идет на многие жертвы и в этом тоже есть определенная отсылка к древним обрядам.

Оба эти фильмы о музыке, но они совсем разные. Музыка в них оказывает на героев различное воздействие, создает непохожее настроение, наводит на противоположные мысли. Но без музыки не было бы этих фильмов, таких честных, понятных для всех. Ведь музыка сама по себе прекрасна тем, что понятна каждому человеку.

Глава II

Роль музыки в жизни человека

Роль музыки в жизни человека сложно переоценить, так как ее значение практически невозможно выразить. Мы уже рассмотрели роль музыки в литературе и кино, и сейчас хотелось бы поговорить о главном: её роль в нашей жизни.

Морис Бонфельд в своем пособии “Введение в музыкознание” пишет о том, что в древней Греции люди воспринимали музыку как что-то тесно связанное с психической и душевной гармонией.

Автор выделяет главные достоинства музыки – в первую очередь, ее невероятная способность воспитать в человеке мудрость и уравновешенность. Способность содействовать созданию мужественного и добродетельного человека гражданина.

Ученый-музыковед излагает мысль о том, что привычный нам сейчас вопрос ‘О чем говорит музыка?’ скорее всего звучал по-другому в эпоху античности. Он предполагает, что вопрос был сформулирован как ‘зачем нужна музыка? каково ее назначение?’. В то время, когда появилась и получила всеобщее внимание музыка, созданная именно для того, чтобы ее слушать, возник вопрос ‘о чем?’.
Инструментальная музыка также поставила совершенно иные задачи перед воспринимающими ее слушателями — они должны были не просто поддаваться влиянию, воздействию слушаемого, но, лишенные реально звучащего вместе с музыкой поэтического слова, как бы воссоздавать, «домысливать» его.

Следовательно, понадобились определенные средства, которые могли бы помочь достижению и той, и другой цели.

Этими средствами стали некоторые приемы музыкальной выразительности, которые, как правило, будучи опробованы и закреплены в вокальной музыке, затем становились достоянием музыки инструментальной: музыка, таким образом, как бы несла слово в его «немой» ипостаси — оно «звучало», не будучи произнесенным

Кратко излагается история музыки до нашего времени.

Очень древнее искусство, первые примитивные музыкальные инструменты изготовили люди каменного века. Музыка использовалась в обрядах для придания дождя, или для заклинания на удачную охоту.

В античности же музыка занимала большое место в общественной жизни и составляла неотъемлемую часть общего воспитания. Музыка сопровождала эпические песни певцов-сказителей и различные театральные постановки.

В эпоху средневековья музыка, в основном, была связана с религиозным пением, церковными хорами.

В эпоху возрождения произошел большой прогресс: появилось большое количество новых инструментов, большим достижением стало выдвижение и развитие светских жанров

В 17-19 веках Зарубежная музыкальная культура развивалась стремительно — в искусстве сложились новые эстетические стили, отразившие вкусы того времени, такие как классицизм и романтизм.

В 19 веке появился музыкальный импрессионизм — он стал чуть ли не самым влиятельным из новых течений этого времени.

В 20 же веке стали популярны такие жанры, как блюз, джаз, электронная музыка и рок.

К настоящему времени жанры, которые были популярны в 20 веке, продолжают развиваться, такие как рок, джаз, электронная музыка. Становится популярной поп-музыка.

Мы можем увидеть, как с течением времени музыка непрерывно развивается, что-то становится модным, что-то устаревает, но музыка все это время сопровождает жизни людей.

В современном мире музыка повсюду. Она звучит из реклам, от уличных музыкантов, в торговых центрах, люди напевают приставшие легкие мелодии и многое другое. Мы привыкли не замечать музыку, но она оказывает большое влияние на наше восприятие реальности. Поэтому, выходя из дома утром, многие из нас включают такую музыку, под призмой которой мы хотим видеть этот мир.

Иногда мы выбираем музыку по настроению, иногда музыка задает наше настроение. С музыкой пасмурный день можно раскрасить яркими красками, или лишь чуть подкрасить его в меланхоличную сепию. С музыкой мы можем почувствовать себя лучше, если мы подавлены, можем найти в ней силы двигаться дальше или дать ей помочь нам выпустить все свои эмоции наружу. Она — как личный психолог, который с вами в любую минуту.

Музыкальные вкусы могут помочь вам завести новых друзей или завести интересное и полезное хобби, могут позволить вам раскрыть свой потенциал или личные качества, музыка даже может стать способом заработка денег.

Хорошая музыка развивает в людях важные качества: сострадание, умение поддержать человека, развивает лидерские качества, учит терпимости, целеустремленности и доброте.

Пение обычно способствует увеличению объема легких и улучшению осанки, а прослушивание определенной музыки помогает организму справляться с болезнями.

Так же стоит заметить, что она мотивирует учить иностранные языки. По результатам анонимного опроса, который был проведен в интернете, более 80% подростков от 12 до 18 лет отметили, что они считают, что именно прослушивание музыки иностранных исполнителей побудило их учить эти языки. Более 70% опрошенных так же утверждают, что именно музыка помогла им выучить большую часть слов иностранного языка, который они изучают. Начиная изучать новый язык, люди обычно ищут что-то, что будет одновременно обучать их и развлекать, чтобы совмещать приятное с полезным и одним из первых пунктов оказывается музыка.

Подводя итоги, хочется заметить, что музыка развивается вместе с развитием общества. Значит, пока на Земле живут люди, которые пишут новую музыку или распространяют старые мелодии, музыка будет жить с ними. В жизни и в искусстве.

Особая ценность музыки в том, что она не делит людей по статусу, расе, политическим взглядам, по возрасту или полу. Музыка равна для всех и каждый имеет право слушать её или создавать: играть или петь. Это одно из её важнейших качеств: все равны перед ней и не важно, кто ты в реальной жизни, ты всегда можешь погрузиться в мир удивительной музыки и ощутить состояние настоящего счастья, путешествовать по миру и во времени, почувствовать себя кем-то другим или собой.

Заключение

В этом реферате мы рассмотрели появление музыки в немом кино

и роль музыки в жизни человека. Изучив материалы исследований искусствоведов и ученых, немного поразмыслив, мы можем сделать безусловный вывод о том, что большинство людей считает музыку неотъемлемой частью человеческой жизни.

Как говорилось раньше, она тесно связана с психической и душевной гармонией. Может вызвать в человеке различные разнообразные чувства и эмоции. Она способна побудить человека совершить что-то новое. Помочь сделать выбор или важное жизненное решение.
Она способна изменить представление о произведении, к примеру, о фильме. Может задать нужное настроение, атмосферу, темп. Если бы до изобретения синхронной записи звука не было бы таперов, фильмы казались бы неполноценными. Недостаточно насыщенными, недостаточно увлекающими.

Музыка – универсальный язык человечества.

ЛИТЕРАТУРА:

Е. Вейсенберг Конец немого кино - М.: Теакинопечать, 1929.

К. Разлогов История мирового кино - М.: Эксмо, 2013.
М. Бонфельд Введение в музыкознание - М.:Владос, 2001

Электронные ресурсы:

И.А. Никеева, Л.Р. Фаттахова — История музыки <http://window.edu.ru/resource/677/27677/files/05110114.pdf>

1. 1 К. Разлогов История мирового кино. - М.: Эксмо, 2013 – с. 106 [↑](#footnote-ref-1)