

Музыка как структурообразующий элемент фильма

Исаева Анна Олеговна

Выпускник (специалист)

Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: an-na_isi@mail.ru

Музыка в современном кинематографе перестала быть просто сопровождающим элементом. Она перестает восприниматься как музыка, а пульсирует вместе с действием героя. Это не просто комментарий автора. Музыка становится дыханием фильма, его структурой. Музыка живет своей жизнью, обретая своеобразную драматургию в картине.

В остросюжетных фильмах, таких как «Казино «Рояль» (2006 г., Columbia Pictures Industries, Metro-Goldwyn-Mayer, реж. Мартин Кэмпбелл) музыка звучит практически постоянно. В отличие от немого кино, где музыка так же звучала постоянно и заменяла звучащее слово, музыка в приключенческих картинах является структурообразующим элементом. В немом кино музыка подчинялась действию на экране. Она развивалась вслед за действием. В некоторых случаях она могла носить иллюстративный характер. Музыка задавала настроение, характер. Но, в отличие от «Казино «Рояль», она являлась неким комментатором, то иронично относилась к происходящему, то предупреждая зрителя, а иной раз и самого героя картины. Так же отличие состоит в важном элементе - слове. Как известно, «В начале было Слово». Это важный элемент кинематографа, как «машины, печатающей жизнь». Ранее говорящее слово заменялось музыкальным словом, а также комментарием, написанным в титре. Сейчас же слово теряет значение в ритме жизни, показанном на экране. Центральным элементом в фильме «Казино «Рояль» является погоня. Слова фальшивы и ничего не решают в подобных фильмах. Фильм построен по принципу «от бега до бега». В немногочисленные и непродолжительные моменты «не погони», музыка не прекращается, но меняется на спокойную/сопровождающую, либо просто на внутрикадровую, то есть опять - сопровождающую. Подобная структура фильма напоминает структуру классического балетного действия. Ключевой элемент, порождающий движение - музыка. Слово заменяется пластикой, чувства сокрыты в ритме.

Подобное происходит в структуре фильма «Пи» (1998 г., Harvest Filmworks, Truth and Soul Pictures, реж. Даррен Аронофски), где в музыку вложена пульсация. Музыка - одно целое с героем. Через звучащую музыку в зрителя проникает пульсирующая головная боль героя. Музыка, ритм, монтаж - ключевые элементы, образующие структуру фильма.

На кого работает музыка в остросюжетном кино? Она не комментирует событие. Она не сопереживает герою. Она не всегда является саспенсом. Но она создает необходимый пульс фильма, структуру, ритм, движение. Всё это рождает музыка. Подобное использование музыкального материала в фильме напоминает о рождении музыки в исторической перспективе. Как известно, «самыми древними музыкальными инструментами были ударные инструменты. Идиофон - древний ударный инструмент - возник в период формирования у древнего человека речи. Продолжительность звука и его многократное повторение ассоциировалось с ритмом биения сердца» [1]. Этим объясняются психологические процессы восприятия музыки. Медленные ритмы вызывают чувство замедления биения человеческого пульса. Быстрый же ритм вызывает ощущение ускорения сердцебиения, что обычно возникает вследствие чувства страха или беспокойства и волнения. Так работает музыка в приключенческих картинах и в сценах погони. Прекращение музыки в картине приравнивается к остановке дыхания, к опасности для жизни. Это те секунды, когда герой

пролетает над пропастью. Этот приём работает в фильме «Меланхолия» (2011 г., Nordisk Film, реж. Ларс фон Триер). В финале картины, когда происходит столкновение планет, звучание увертюры из оперы Вагнера «Тристан и Изольда» достигает кульминационного момента, после чего наступает мертвая тишина на черном экране. Всё случилось, музыка, как пульс, остановилась после мучительной агонии ожидания неизвестного. Музыка была как героем фильма. Она не сопровождала картину, не комментировала от лица автора. Она была одним целым с планетой. Она возникала на уровне иной реальности, иного сознания, как сакральный компонент.

Таким образом, музыка в фильме не являет текстом, комментарием, не несет сюжеттообразующую функцию, но является структурообразующим элементом, связующим звеном разных уровней - изображаемого и воспринимаемого. Это движение и пульсация. Это дыхание фильма. Теряется трансцендентный взгляд на происходящее. Музыка - независимый элемент, она полноценна сама по себе потому, что «говорит» на универсальном языке чувств.

Источники и литература

- 1) Боффи Г. Большая энциклопедия музыки: пер. с итал. М.: АСТ: Астрель. 2012