

Научное общество учащихся «Эврика»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов»
Московского района г.Н.Новгорода

Роль музыки в фильмах о войне

Выполнила: Потехина Карина
ученица 5 в класса

Научный руководитель:
Уорд Лариса Мкртичевна,
учитель музыки

Н. Новгород

2024

Содержание:

Введение.....	3
1.Историческое значение фильмов и музыки о войне.....	5
2. Разновидности и функции киномузыки	
2.1 Внутрикадровая и закадровая музыка.....	6
2.2.Военные песни из кинофильмов.....	7
2.3. Батальная музыка.....	10
3.Современная киномузыка о войне.....	12
4. Выводы.....	15
Заключение.....	16
Список литературы.....	17
Отзыв научного руководителя на исследовательскую работу.....	18

Введение

Каждый фильм ассоциируется с какой-то песней или мелодией. Часто мы даже не можем вспомнить название фильма, но можем напеть мелодию, которая там звучала.

Со дня Победы в Великой Отечественной войне прошло уже много времени. Но интерес к истории того времени не ослабевает до сих пор. И чем меньше становится людей, переживших те страшные годы, тем больше желающих «пересмотреть», «осмыслить по-новому» события, произошедшие в то время.

И в этом нам помогают фильмы о войне, в которых одну из главных ролей в правильном восприятии событий, происходящих на экране, играет музыка. Именно она помогает глубже и легче воспринимать содержание фильма, раскрывает характеры героев, характеризует эпоху того времени.

Мне захотелось узнать больше о фильмах и музыке, созданной композиторами и режиссерами о таких страшных и тяжелых событиях для нашей Родины, чтобы лучше понять, какую роль в этих фильмах занимает и играет музыка?

Обоснование выбора темы:

Создано великое множество фильмов о войне, и в последнее время на киноэкранах появляются новые отечественные фильмы, которые вызывают чувства патриотизма и гордости за нашу Родину у всех поколений. Огромную роль в правильном восприятии смыслового содержания фильмов играет музыкальное сопровождение.

Актуальность темы:

Киномузыка – одно из направлений киноискусства, которое живет в сердцах миллионов людей и является важнейшим компонентом фильма как средство выразительности глубины содержания. При этом, какие бы изменения не происходили в киноиндустрии, музыкальное сопровождение фильмов остается значимым.

Гипотеза:

Многие известные киноленты о войне вызывают большой интерес и сильные эмоции у зрителя, во многом благодаря мотивирующей составляющей музыки, которая в них звучит.

Цель проекта:

Доказать, что музыка в фильмах о войне играет важную роль в формировании патриотических чувств, сохранения памяти о нашей истории и помогает зрителю в правильном восприятии смыслового содержания фильма, поэтому она имеет социальную значимость для нынешнего зрителя.

Задачи проекта:

1. Изучить фильмы о войне.
2. Узнать какие композиторы и какую музыку писали для кинофильмов о войне.
3. Проанализировать примеры музыки из фильмов.
4. Определить значение киномузыки о войне.

1. Историческое значение фильмов и музыки о войне

В чем особенности киномузыки, созданной нашими выдающимися композиторами о войне?

Иной раз задумаешься: за что её так любят и помнят в народе, за что берегут, как святыню хранят? Должно быть не только за простоту и душевность, мелодичность и красоту поэтического и музыкального языка. Безусловно, и это все важно, но главное их достоинство – стойкий оптимизм, неиссякаемая вера в добро, в извечные человеческие ценности, за которые люди шли на подвиг и смерть. А музыка военных лет – это была музыка, опаленная войной. Мы знаем много примеров музыки и песен, ставшими легендарными образами целого поколения.

В музыке военных лет раскрываются любовь к Отчизне, призыв служения своей Родине и своему народу. Каждое музыкальное произведение – это особая история, отражающая не только определенный период войны, но и судьбы людей, их мысли, чувства, переживания. Автор музыки не просто отражает происходящие события, а рассказывает историю страны и народа. Создает историю своей жизни, каждая нота, каждый звук – это слово, сказанное композитором, это мгновение, которое он никогда не забудет.

2.Разновидности и функции киномузыки

2.1 Внутрикадровая и закадровая музыка

Музыка в кинематографе при взаимодействии с кадром, со словом, с особенностью монтажа сцен, приобретает новые функции и как бы новые качества, отличающие ее от музыки, как самостоятельного искусства.

Музыкальная концепция, характер музыки в фильме определяются замыслом кинопроизведения и непосредственно зависят от него. Музыка выполняет в фильме важнейшие функции: сообщает картине в целом и отдельным эпизодам необходимую эмоциональную окраску, выявляет главные мысли и основную идею произведения, дает авторское отношение к изображаемому.

Благодаря тому, что такая музыка «не видима» в кадре, «вещественно» не связана с героями фильма, она может очень тонко и в то же время достаточно ясно передать отношение режиссера и композитора к происходящему на экране событию, к тому или иному действующему лицу или его поступкам, стать своего рода музыкой от автора, который то негодует, то скорбит о своем герое, то радуется, то сопереживает с ним, то проявляет ироническое отношение.

С момента рождения звукового кино произошло разделение музыки фильма на *внутрикадровую* - это конкретную, мотивированную, где звучит изображаемый в кадре инструмент, радиорепродуктор или поет действующее лицо и *закадровую*, которая фоном выражает идею фильма, характеризует события или выражает скрытое течение сюжета.

Следует отметить, что внутрикадровая музыка представляет определенное исполнение, ее исполняет – поет или играет – центральный персонаж фильма, тогда внимание зрителя сосредотачивается на ее исполнении.

2.2. Военные песни из кинофильмов

Примером внутрикадровой музыки в фильме является *песня* – жанр, выразительными средствами и отличительными чертами которой являются: смысловая нагрузка на поэтический текст; напевность, естественность, мелодичность, искренность, настроение доверительного общения; камерность исполнения; идеалистическая направленность. Она отличалась простотой, лаконизмом, завершённостью и доходчивостью. Наверное, поэтому наши знаменитые фильмы получили свою популярность среди подавляющего большинства советских людей. Во многом благодаря таким замечательным песням, фильмы о войне до сих пор трогают души. Эти песни – символы своего времени и хранители самого дорогого – памяти о погибших воинах, о трудностях и горестях войны, которую пережил наш народ в годы ВОВ.

Стремясь раскрыть и запечатлеть в музыке глубочайший смысл происходящих событий, советские композиторы сумели горячо и вдохновенно откликнуться в самых разных жанрах на животрепещущие темы боевых дней. Наиболее распространённым музыкальным жанром в военное время была *песня*. Родились песни-гимны, песни-марши, песни-повествования, лирические и шуточные песни, песни-монологи и песни-воспоминания. Все они звучали в фильмах о войне.

Военная *песня* – это, к счастью, не только война. Это и народная память, и воспитание лучших патриотических чувств у нашего поколения, и призыв к сплочению и братству всех, живущих на родной земле. Так были созданы песни, которые с честью послужили в военные годы и сохранились в людской памяти на десятилетия.

Вспомним, например песню «Тёмная ночь» — лирическая *песня*, написанная композитором Н. Богословским и поэтом В. Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца». *Песня* приобрела огромную популярность и стала в СССР одной из наиболее любимых и известных песен, созданных во время Великой Отечественной войны. По результатам проведённого в 2015 году журналом «Русский репортёр» социологического исследования, текст песни занял 25-е место из ста самых популярных в России стихотворных строк, включающем, в числе прочего, русскую и мировую классику. (Рис. 1)

Рис. 1 Песня «Темная ночь» их к/ф «Два товарища», исполняет Марк Бернес

Песня «Смуглянка» из фильма «В бой идут одни старики», без которой невозможно представить ни один День Победы, и благодаря которой в массовое сознание был внедрён несуществующий образ молдавского партизана, была написана в предвоенное время и посвящена героической деятельности Григория Ивановича Котовского в годы Гражданской войны. В 1940 году Политуправление Киевского Особого военного округа заказало ряд музыкальных произведений для своего ансамбля песни и пляски, в результате чего Шведовым и Новиковым была написана сюита в честь Г. И. Котовского, в которую входило 7 песен, одной из которых и была ставшая позже знаменитой «Смуглянка». Так, благодаря поэту Якову Шведову и композитору Анатолию Новикову, увидело свет произведение, прошедшее сложный и тернистый путь к всеобщему признанию. (Рис. 2)

Рис. 2 «Смуглянка» из к/ф «В бой идут одни старики»

Прекрасная музыка Микаэля Таривердиева к фильму «Семнадцать мгновений весны» является ярким примером закадровой музыки. "Российская газета" писала о том, какие фильмы о Великой Отечественной войне россияне считают главными согласно опросу, проведенному накануне Дня Победы. Но также телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" в рамках проекта "Бессмертный полк "Мосфильм. Золотая коллекция" выяснил, какие песни из фильмов о Великой Отечественной войне россияне знают лучше всего. Респондентам было предложено 11 композиций, предварительно отобранных программной дирекцией телеканала. Необходимо было прослушать 15-секундные музыкальные отрывки и указать, из какого фильма песня. В результате получился топ-5 самых узнаваемых песен о Великой Отечественной войне: "Мгновение" - "Семнадцать мгновений весны" - 92%; "Нам нужна одна победа" - "Белорусский вокзал" - 90%; "Песня о далекой Родине" - "Семнадцать мгновений весны" - 88%; "С чего начинается Родина" - "Щит и меч" - 77%; "Минута тишины" - "Батальоны просят огня" - 56%. В топ-5 попали сразу две композиции из фильма "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой "Мгновения" и "Песня о далекой Родине", расположившиеся на первом и третьем местах соответственно. Стихи к обеим песням принадлежат перу Роберта Рождественского. Стихотворение "Мгновения" было написано еще до начала работы над фильмом. Оставалось только положить его на музыку. Композитором картины был Микаэль Таривердиев, который сперва отказывался от этой роли, не хотел создавать музыку для "фильма про шпионов". Но затем он решил сконцентрироваться не на детективном сюжете, а на внутреннем мире героев, их переживаниях. Отсюда такой философский и ностальгический характер мелодий. После выхода сериала композиция стала хитом. (Рис. 3)

Рис. 3 Музыка к к/ф «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев

2.3. Батальная музыка

В закадровой музыке более полно используется весь арсенал звучания, в ней полнее проявляется авторская индивидуальность, авторский замысел. Закадровая музыка усиливает воздействие кино на зрителя, поднимает эмоционально-выразительную силу образов при выражении глубоких мыслей и сильных чувств. Такая музыка способна подчеркнуть духовность героя или, наоборот, разоблачить его.

Закадровая музыка – это совместный творческий процесс режиссера и композитора. Хорошо написанная и удачно подобранная к изобразительному материалу музыка усилит красоту летнего пейзажа или усугубит драматизм разбушевавшейся трагедии. Для использования закадровой музыки автор фильма должен точно чувствовать момент, когда изображение перестает быть строго реалистичным и требует музыкального поэтического отступления или обобщения.

Современный кинематограф предусматривает наличие в фильме музыкальной концепции. Она строится на использовании как закадровой, так и внутрикадровой, мотивированной киномузыки, которая нередко становится способом ненавязчивого, но глубокого и тонкого проникновения в суть человеческих характеров. Такая киномузыка усиливает ту или иную эмоцию, настроение, выраженные экраном, всё большую роль начинает играть музыка, построенная на контрастном сопоставлении музыки и изображения, этот приём усиливает драматизм показываемых событий.

Один из примеров закадровой музыки является музыка к кинофильму «Сталинградская битва» Арама Хачатуряна (1949г.).

«Перед зрителями развернулась вся картина небывалого сражения. Следовательно, мой труд состоял в создании батальной музыки, очень мало оттененной (как это чаще всего бывает в кино) другими настроениями. Тут не нужно было ни лирики, ни отступлений от главной темы. Только очень большое напряжение. Материал такого размаха встал передо мной впервые. Два часа батальной музыки! Все, что приходилось делать в этом роде до сих пор, не шло ни в какое сравнение с нынешним заданием, как и сама битва превосходила по своим масштабам все известные до сих пор в истории. Это произведения для самостоятельного исполнения симфоническим оркестром. По музыке к двум сериям «Сталинградской битвы» я написал сюиту для большого симфонического оркестра».¹

---

¹А.И. Хачатурян. Статьи и воспоминания. Сборник. М., 1980 г.

В результате Хачатурян написал музыку к большому двухсерийному фильму «Сталинградская битва», поставленному режиссером Владимиром Петровым. А затем это музыка была им переработана в программную симфоническую сюиту «Сталинградская битва», запечатлевшую героическую эпопею борьбы и победы Советской Армии. (Рис. 4)

Рис. 4 «Сталинградская битва». А. Хачатурян 1949 г.

4. Современная киномузыка о войне

Музыка из фильмов о войне, созданных уже в 21 веке некоторым образом отличается, это в большей степени закадровая камерная или симфоническая музыка, которая имеет свою драматическую линию, в ней композиторы часто используют приемы лейтмотивов или лейттем, которые на протяжении фильма как бы рассказывают нам сюжет своим музыкальным языком, делая акцент на важных моментах, помогают нам прочувствовать полнее смысл происходящего. Это мощное средство эмоциональной характеристики атмосферы, духа фильма.

Одна из важнейших функций киномузыки также в том, чтобы быть образным выразителем основной идеи фильма.

На меня произвели сильное впечатление такие фильмы:

Фильм «Пианист» – эпизод внутрикадровой музыки, когда еврейский пианист прячется от фашистов и его находит в запустелом разрушенном доме немецкий офицер. Он может его убить или отправить в концлагерь, но узнав, что тот пианист, заставляет его играть. Момент, когда главный герой фильма садится за рояль и дрожащими пальцами под страхом смерти играет Балладу №1 Ф. Шопена усиливает напряженность момента, мы понимаем, что пианист играет, как бы в последний раз в своей жизни, думая, что перед смертью. Музыка Шопена здесь подходит как нельзя лучше, для осознания трагичности данной ситуации. (Рис. 5)

Рис. 5. Ф. Шопен Баллада №1. Фильм «Пианист» Р. Полански

«Белый тигр» - это гениальный философско-метафорический фильм о войне. Главный герой (*Найдёнов*) - это символ русского духа, порождение войны, погибший и воскресший солдат, в каком-то роде символ добра, его цель - уничтожить Белого Тигра и бороться со злом. Белый Тигр (*мёртвый танк*) - это символ немецкого духа, порождение войны, сгусток зла, его цель - уничтожить Найдёнова и сеять хаос, разрушение. В фильме используется музыка Вагнера, любимого композитора Адольфа Гитлера. Тема танка-призрака, который появляется ниоткуда, уничтожая всех и все на своем пути, а затем исчезает в никуда, озвучена именно музыкой Вагнера - темой грозной силы, все сметающей на своем пути. Но в финале картины эта тема лейтмотивом звучит призрачно, тихо, как будто издалека. Не то она исчезает, не то просто прячется, до поры, как утверждает герой фильма - зло фашизма не истреблено, оно только притаилось и ждет.

Основной лейтмотив проходит через весь фильм и пронизывает его единым настроением и мыслью. Фильм создан в 2012 г. Как предвестник предстоящих событий сегодняшнего дня, происходящих на Украине. (Рис. 6)

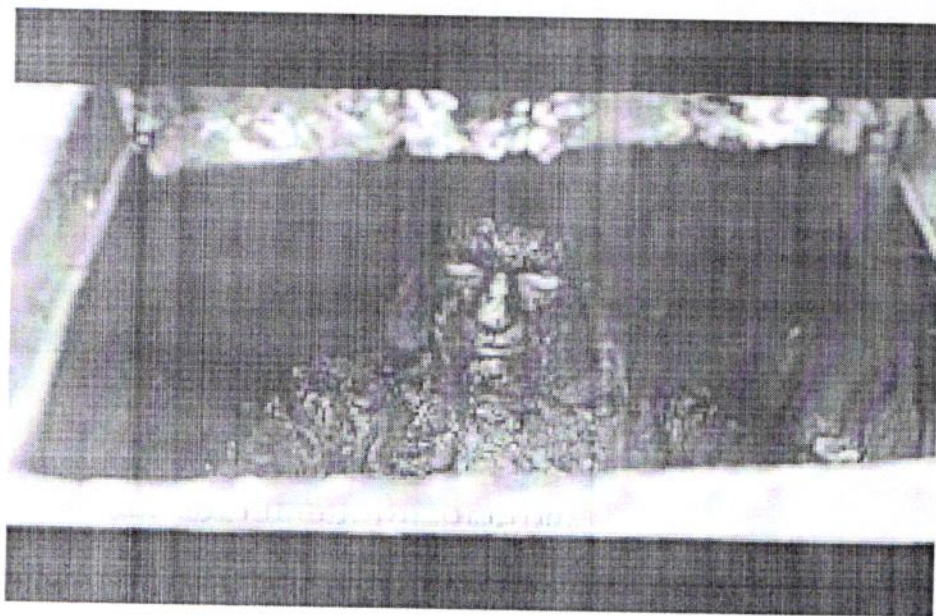

Рис. 6 Фильм «Белый тигр» 2012 г. Музыка Р. Вагнера

«Фагот» - это история о девочке из Донецка, жизнь которой разделилась на до и после начала событий СВО, она искала своего отца, пропавшего без вести. Девочка верила, что ее папа найдется. Она приходила в госпиталь и играла на фаготе раненым солдатам, и даже не подозревала, что в соседней палате лежит ее отец в коме. Ее игра разбудила отца, он вышел из комы. «Вот что делает твоя музыка» - говорит медсестра в фильме, когда она увидела, что пальцы раненого

зашевелились от звуков фагота. Очень трогательный финал фильма, главная идея, которого – верить и не сдаваться. Девочка теряет отца, но не теряет веру. И именно музыка является той связующей нитью между отцом и дочерью, которая помогает им обрести друг друга. Она не только о войне на линии фронта, она о войне, которая за тысячи километров от нее – среди нас, за наши умы и души, за наше будущее. Картину рекомендовали к показу в старших классах школ. В фильме используется музыка И.С. Баха и С.В. Рахманинова (Рис. 7).

Рис. 7 «Фагот» 2023 г.

Фильм «Т-34» — российский военно-приключенческий боевик 2018 года режиссёра Алексея Сидорова. Саундтрек к этому фильму создавался композиторами: Иван Бурляев, Дмитрий Носков, Вадим Маевский, Александр Туркунов, с цитатами из произведений Г. В. Свиридова и П. И. Чайковского.

Два фрагмента из этого фильма очень впечатлили меня и побудили сделать этот проект. (Рис. 8)

Рис. 8 Фильм «Т-34» 2019 г.

Вывод

Благодаря потрясающей силе воздействия музыки на человека, примеры музыки, о которой я рассказала, имеют социальную значимость.

На сегодняшний день музыкальные произведения все больше и больше находят своих слушателей на концертных площадках, в дискуссиях на ТВ каналах, и в интернет пространстве. Современное поколение кинозрителей знает имена композиторов пишущих киномузыку и внесших большой вклад в развитие отечественной музыки о войне. Интерес к ней у молодого поколения не ослабевает. Особенно сейчас, когда тема войны очень остро ощущается нашими людьми.

Заключение

В разные периоды развития отечественного кинематографа режиссеры обращались к теме войны и созданная к этим фильмам музыка играет очень большую роль для понимания всего того ужаса и боли и вместе с тем непостижимой силы воли, присущей нашему народу. Я думаю, через такую музыку в кино наилучшим способом выражается благодарность нашим воинам, сохраняются культурно-нравственные ценности и память об исторических событиях, и продолжает жить стойкая вера наших людей в Победу добра над злом.

Список литературы:

Книги:

1. Е.С. Власова, К.В. Зенкин, М.А. Карачевская. Двадцатый век. Музыка войны и мира. Материалы международной научной конференции. М.:Прогресс-Традиция, 2016г., 213 с.
2. А.И. Хачатурян. Статьи и воспоминания. Сборник. М.: Советский композитор, 1980 г., 213 с.

Электронные ресурсы:

3. Центральный дом Российской армии. [сайт] URL: <https://cdra.ru/index.php/news/item/2997-khudozhestvennyj-film-fagot-pokazali-v-tsentralnom-dome-rossijskoj-armii>
4. GreyBooks.[сайт].URL:<https://greybooks.ru/aram-hachaturyan-stalingradskaya-bitva-syuita-iz-muzyki-k-kinofilmu-marshi-dlya-duhovogo-orkestra-p-38064.html>
5. RG[сайт].URL:<https://rg.ru/2022/05/06/kakie-pesni-iz-filmov-o-velikoj-otechestvennoj-vojne-rossiiane-znaiut-luchshe-vsego.html>
6. РИА. [сайт]. URL: <https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/artamonova-predstavila-film-fagot/124743334/>
7. YouTube. Дипломный фильм Анны Артамоновой «Фагот» [сайт]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=CW5BvXfSd8g&t=548s>
8. YouTube. Фильм «Т-34» (2019) военный боевик [сайт]. URL:<https://www.youtube.com/watch?v=NaCscp7BCI0&t=5078s>
9. «Белый Тигр» (военный, реж. Карен Шахназаров, 2012 г.) YouTube. [сайт]. URL:<https://www.youtube.com/watch?v=G-z1-uHyaus>
- 10.«Пианист» Драма,военный (Эдриан Броуди) Режиссер: Роман Полански. YouTube. [сайт].URL:https://www.youtube.com/watch?v=GGeQLFqYu_k&t=7733s
- 11.«Сталинградская битва» (1949) Режиссер В. Петров. YouTube. [сайт].URL:<https://www.youtube.com/watch?v=inZokKRtDnw>
- 12.«Мгновения» - песня из к/ф "Семнадцать мгновений весны" (1973). YouTube. [сайт].URL:<https://www.youtube.com/watch?v=iFKOVZ8cfFs>

Список иллюстраций:

- Рис. 1,2 Кадр из к/ф «Два товарища»; кадр из к/ф «В бой идут
одни старики».....стр. 8
- Рис. 3 Кадр из к/ф «Семнадцать мгновений весны».....стр. 9
- Рис. 4 Обложка пластинки грамзаписи фирмы «Мелодия»
«Сталинградская битва» А. Хачатуряна.....стр. 11
- Рис. 5 Кадр из фильма «Пианист».....стр.12
- Рис. 6 Кадр из к/ф «Белый тигр».....стр. 13
- Рис. 7 Кадр из к/ф «Фагот».....стр. 14
- Рис. 8 Кадр из к/ф «Т-34».....стр. 14

Отзыв научного руководителя на исследовательскую работу ученицы 5 В
класса Потехиной Марины.

Тема: Роль музыки в фильмах о войне.

Научно-исследовательские качества ученицы высокие, девочка самостоятельно выбрала тему и материал для нее, умеет логически рассуждать и делать анализ и выводы. Заявленная тема соответствует содержанию проекта. Есть обоснование выбранной темы, ее актуальность. Цели и задачи поставлены верно. Выводы соответствуют. Работа оформлена согласно требованиям. Степень оригинальности текста в системе «Антиплагиат» соответствует 69%.

Научный руководитель:

Уорд Лариса Мкртичевна

Учитель музыки

МАОУ «Школа №70 с УИОП»