
Авторские программы

Т. Ф. ШАК

Краснодарский государственный университет культуры и искусств

УДК 378.978.75

УЧЕБНЫЙ КУРС «МУЗЫКА В СТРУКТУРЕ МЕДИАТЕКСТА»

Профессиональная подготовка творческих кадров в области современных аудиовизуальных средств массовой коммуникации (музыкальные звукорежиссёры, музыкальные редакторы теле-, радиoproграмм, аранжировщики на базе информационных технологий, звуковые дизайнеры) требует разработки новых профилированных курсов, а также пополнения методической базы учебниками, учебными пособиями (в том числе мультимедийными), популярными монографиями.

В данной публикации представлена авторская программа лекционного курса «Музыка в структуре медиатекста»¹, читаемого в Краснодарском государственном университете культуры и искусств для студентов перечисленных выше специальностей. Курс имеет междисциплинарную направленность: в нём рассматривается современный социокультурный контекст коммуникации, специфика языков музыки, кино и СМИ. В статье представлены тематический план, образцы творческих заданий и зачётно-экзаменаонные требования.

Потенциал медиакультуры в современном образовательном процессе определяется интересом молодого поколения к медиа. В системе современного образования феномен аудиовизуального становится одновременно и объектом изучения, и важным методическим компонентом, позволяющим преподавателям менять набор педагогического инструментария. В большинстве современных российских учебных заведений высшего, среднего и начального звеньев образования этот богатый медиаобразовательный потенциал остаётся до сих пор нереализованным, и в наибольшей степени это касается музыкального образования. Таким образом, появление курса связано с необходимостью развития визуального мышления музыканта и музыкального мышления представителей других гуманитарных профессий².

Основанный на музыковедческом и киноведческом анализе медийного текста, лекционный курс в качестве основного предмета изучения определил звук с точки зрения языка музыки, семантики музыкально-выразительных средств, музыкальной стилистики, закономерностей драматургии, формообразования, проблем музыкальной звукорежиссуры. В программе учтена специфика, особенности восприятия прикладной музыки и механизм её воздействия в создании целостного художественного образа в текстах, репрезентирующих различные медиажанры (произведения художественного и анимационного кинематографа, формы телерадиовещания, видеоклипы).

Новизна настоящего курса определяется использованием авторской методики анализа музыки в медиатексте, суть которой заключается в том, что музыка анализируется в совокупности с видеорядом и вербальным текстом, то есть, не будучи извлечённой из сложной структуры медиатекста. Отсюда следует, что анализ нотного авторского текста в медиатексте — фактор важный, но далеко не определяющий, поскольку изначальная нотная партитура, написанная кинокомпозитором, звуковая дорожка к фильму, записанная в студии звукозаписи и музыка, непосредственно звучащая в фильме, как правило, разнятся между собой. В этом и заключается одна из особенностей музыки в медиатексте: её зависимость от монтажа и подчинённость видеоряду.

Общеизвестно, что текст может быть выражен в устных знаках (фольклор), закреплён средствами письменности, сыгран (выражен в системе театральных знаков), воспроизведён с помощью современных технических средств (экранные и визуальные искусства). Опираясь на определения понятия «текст», данные в работах по лингвистике, литературоведению (художественный текст, вербальный текст), музыковедению (музыкальный текст), будем рассматривать

медиаекст как форму существования произведений медиаискусств, как систему элементов, развертывающихся во времени и пространстве и организованных в определённую структуру на основе их иерархической соподчинённости, коммуникативной функциональности, смысловой интерпретации. Понятие структуры подразумевает наличие системного единства составляющих её элементов. Структурные составляющие медиаекста: визуальные, звуковые (вербальные, музыкальные, шумовые) обладают своим языком.

Музыка в медиаексте — новый, преобразённый вид музыки, находящийся на пересечении нескольких искусств, и исследовать её надо, опираясь на законы, определяемые спецификой медиаекста как целого: на выявление того, как музыка с другими звуковыми факторами сочетается с визуальной и вербальной сферой и выражает художественный смысл произведений медиаискусств. Специфика анализа музыки в медиаексте связана со многими факторами: 1) многослойностью его структуры; 2) сложностью в соотношении семантико-языковых единиц вербально-сюжетного, визуального и звукового рядов; 3) различием (неравноценностью) в их восприятии; 4) отсутствием графического выражения (нотной партитуры) музыкальной составляющей медиаекста, а, следовательно, использованием аппарата исключительно слухового анализа, требующего хорошо натренированного, гибкого музыкального слуха.

ЗАДАЧИ КУРСА

1. Развить аудиовизуальное мышление и медиакоммуникативную образованность студентов музыкальных и гуманитарных профессий.
2. Дать определения основным категориям медиа с позиции музыковедения.
3. Выявить принципы функционирования музыки в сложной структуре медиаекста.
4. Показать контекстуальную специфику языка музыки в структуре медиаекста.
5. Раскрыть принципы музыкального формообразования в их взаимодействии с пространственно-временной организацией системы элементов медиаекста.
6. Обозначить закономерности музыкальной драматургии в аспекте драматургии медиаекста.
7. Вскрыть стилистические особенности музыки в медиаекстах в жанровом, национальном, индивидуальном (кинорежиссер, кинокомпозитор) ракурсах.
8. Обосновать методику анализа музыки в структуре медиаекста с позиций музыковедческого и киноведческого анализа.
9. Определить роль музыки в текстах, репрезентирующих различные медиажанры (художественный, документальный, анимационный кинематограф; аудио- и видеореклама; видеоклипы; теле- и радиопрограммы; компьютерные игры).

10. Показать роль технологий мультимедиа в процессе анализа и в репрезентации результатов анализа произведений медиакультуры.

11. Внедрить формы студенческих творческих заданий по созданию конкретных медиаекстов с акцентом на музыкальную составляющую.

Учебный курс «Музыка в структуре медиаекста» рассчитан на два семестра, предполагает 50 лекционных часов и 20 практических (семинарских) часов. Формы практических занятий — просмотр видеоматериалов с их интерпретацией.

Итоговые формы аттестации: зачёт в первом семестре, экзамен и курсовая работа — во втором.

Практическая основа курса реализуется через комплекс творческих заданий, которые студенты должны представить на экзамене. Творческие задания выполняются с использованием технологий мультимедиа и предполагают следующие виды работ:

1. Задания по анализу звуковой составляющей в медиаексте (анализ музыки в художественном фильме, мультипликационном фильме, компьютерной игре, рекламном ролике, видеоклипе, телерадиопрограмме).
2. Задания по озвучиванию (переозвучиванию) медиаекста.
3. Задания по созданию компиляционных видеоклипов.
4. Изготовление рекламных аудио- и видеороликов, звуковых заставок к телерадиопрограммам.
5. Сценарная разработка теле- и радиопередач музыкальной составляющей.

Полный текст программы содержит следующие разделы: содержание курса, тематика семинарских занятий, тематика курсовых работ, рекомендуемая литература к темам, рекомендуемый видеоматериал, тестовые задания, творческие мультимедийные задания, зачётно-экзаменационные требования, экзаменационные вопросы.

Из приведённого выше перечня ограничимся изложением нескольких разделов: «Тематика курсовых работ», «Творческие (мультимедийные) задания», «Зачётно-экзаменационные требования».

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ⁴

1. Особенности музыкального компонента в фильме-биографии.
2. Принцип цитирования как основа композиции в киномузыке (на примере творчества режиссёра А. Балабанова).
3. Принцип цитирования как основа композиции в киномузыке (на примере творчества режиссёра А. Сокурова).
4. Принцип цитирования как основа композиции в киномузыке (на примере творчества режиссёра С. Кубрика).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование темы	Количество часов			
		Лекц.	Прак. сем.	Сам. раб.	Всего
1	Определение медиатекста; его особенности, составляющие	2		1	3
2	Основные функции музыки в медиатексте	2		2	4
3	Специфика языка музыки в медиатексте	2			2
3.1	Типовые музыкальные интонации и их смысловая роль в музыкальной составляющей медиатекста	2	2	1	5
3.2	Иерархия музыкально-выразительных средств и современные техники письма в медиатексте	2		1	3
3.3	Музыкальный лейтмотив в медиатексте	2	2	2	6
3.4	Принцип цитирования в медиатексте	2	2	1	5
4	Стилистика музыки в медиатексте	2	1	1	4
5	Закономерности музыкальной драматургии в аспекте драматургии медиатекста	2		1	3
6	Принципы музыкального формообразования в медиатексте	2		1	3
7	Методика анализа музыки в медиатексте	2		1	3
7.1	Игровой и документальный кинематограф	2	2	2	6
7.2	Специфика использования музыки в жанрах кинематографа	2	1	2	5
	Итого за 1 семестр:	26	10	16	52
7.3	Рекламный ролик	2	2	2	6
7.4	Видеоклип	2	2	2	6
7.5	Музыка в формах радиовещания	2	1	1	4
7.6	Музыка в формах телевидения	2	1	1	4
7.7	Музыка в анимационном кинематографе и компьютерных играх	2		1	3
8	Классики отечественной и зарубежной киномузыки	4	2	1	7
9	Творческие тандемы: кинокомпозитор — режиссёр ³	2		2	4
9.1	Э. Артемьев — А. Тарковский, А. Кончаловский, Н. Михалков	2	2	1	5
9.2	А. Сигле — А. Сокуров	2		1	3
9.3	Н. Рота — Ф. Феллини, Ф. Дзеффирелли, Ф. Коппола	2		1	3
9.4	М. Найман — П. Гринуэй	2		1	3
	Итого за второй семестр:	24	10	14	48
	Всего:	50	20	30	100

5. Киномузыка Д. Шостаковича в аспекте авторского стиля композитора.

6. Киномузыка С. Прокофьева в аспекте авторского стиля композитора.

7. Музыка в кинематографе режиссёра Н. Михалкова.

8. Музыка в кинематографе режиссёра А. Тарковского.

9. Музыка в кинематографе режиссёра А. Кончаловского.

10. Особенности использования музыки в многосерийных художественных фильмах.

11. Особенности использования музыки в жанре экранизации (на примере творчества режиссёра М. Швейцера).

12. Индивидуализированный музыкальный материал в аудио- и видеорекламе.

13. Специфика музыкальных заставок в жанрах телевидения (на примере телеканала «Культура»).

14. Специфика музыкальных заставок в жанрах телевидения (на примере местных телеканалов).

15. Использование типовых интонационных формул в киномузыке.

16. Лейтмотивная техника в киномузыке Э. Артемьева.

17. Лейтмотивная техника в киномузыке В. Овчинникова.

18. Музыка как средство создания кульминаций (на примере произведений отечественного или зарубежного кинематографа).

19. Лейтмотив-символ в киномузыке.

20. Лейтмотив — характеристика образа персонажа в киномузыке.

21. Лейттема и его роль в создании музыкальной композиции в киномузыке.

22. Техника минимализма как основа композиции в киномузыке (на примере киномузыки М. Наймана).

23. Техника минимализма как основа композиции в киномузыке (на примере киномузыки А. Айги).

24. Музыка в мультфильмах Г. Бардина.
25. Использование музыкальных цитат в мультипликационном кинематографе.
26. Функции внутрикадровой музыки в фильмах Э. Кустурицы.
27. Функции внутрикадровой музыки в фильмах Э. Рязанова.
28. Функции внутрикадровой музыки в фильмах Г. Данелия.
28. Роль и соотношение внутрикадровой и закадровой музыки в кинематографе М. Захарова.
29. Сонатность как принцип построения композиции в киномузыке.
29. Рондальность как принцип построения композиции в киномузыке.
30. Вариационность как принцип построения композиции в киномузыке.
31. Роль музыки в трёх вариантах экранизации романа Шодерло де Лакло «Опасные связи». Сравнительный анализ.
32. Стилистические особенности киномузыки И. Корнелюка.
33. Стилистические особенности киномузыки Н. Рота.
34. Стилистические особенности киномузыки Э. Морриконе.
35. Смысловые и композиционные особенности использования музыки в жанре кинокомедии.
36. Современные композиторские приёмы письма (алеаторика, сонористика, пуантилизм) и их применение в жанре триллера и фильмах ужасов.
37. Соотношение музыкальной и кинодраматургии в фильме «Маленькие трагедии» (реж. М. Швейцер, комп. А. Шнитке).
38. Характеристика через жанр как композиционный приём в киномузыке.
39. Полифонический принцип сочетания музыки и видеоряда в жанре драмы и мелодрамы.
40. Полистилистические приёмы в киномузыке, их смысловая роль.
41. Стилистические особенности использования музыки в итальянском кинематографе.
42. Стилистические особенности использования музыки в польском кинематографе (на примере творчества реж. А. Вайды или К. Кесьлевского).
43. Стилистические особенности использования музыки во французском кинематографе.
44. Джазовый пласт как объект цитирования в киномузыке.
45. Рок-музыка как объект цитирования в киномузыке.
46. Песенный пласт (фольклор, песни советских композиторов) как объект цитирования в киномузыке.
46. Музыка немого кинематографа.
47. Жанры музыкальных передач: тематика, стилистика, форма.
48. Цитата как тематическая основа авторской киномузыки Э. Артемьева (на примере анализа фильмов реж. Н. Михалкова: «Утомлённые солнцем», «Несколько дней из жизни Обломова», «Сибирский цирюльник»).
49. Соотношение музыкального и визуального рядов в структурировании видеоклипа.
50. Взаимосвязь жанровой специфики музыкального материала с композиционной стороной в видеоклипе.

ТВОРЧЕСКИЕ (МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ) ЗАДАНИЯ

1. Озвучивание (перезвучивание) видеоряда.

1.1. Озвучить фрагмент немого фильма (по выбору студента) как минимум в 2-х вариантах, используя иллюстративно-образительный, тематический либо отвлечённый метод озвучивания видеоряда.

1.2. Подобрать к предложенному видеофрагменту три варианта музыки с целью придания видеоряду черт мелодрамы (драмы), комедии, триллера.

1.3. Используя предложенные видеофрагменты (возможно частично), выстроить из них композицию, подобрать к ней музыкальное сопровождение, используя принципы технического, публицистического или художественного видов монтажа. Подобрать название к получившемуся видеоклипу.

2. Подбор видеоряда к музыке.

2.1. Используя музыкальный материал (по выбору педагога), создать на его основе видеокomпозицию (видеоролик, видеоклип). Подобрать название, объяснить принципы сочетания музыки и видеоряда.

3. Работа с рекламой.

3.1. Разработать и записать три разножанровых рекламных ролика: аудиореклама, телереклама, анонс.

4. Музыка в формах радиовещания и телевидения.

4.1. Придумать и записать музыкальную заставку к своей теле- (радио-) передаче (или передаче, реально существующей на одном из каналов).

4.2. Придумать и записать музыкальный слоган к конкретному теле- (радио-) каналу.

4.3. Составить текстовый блок и музыкальное сопровождение к разделу программы новостей: «Новости культуры», «Новости университета», «Новости консерватории».

4.4. Придумать и записать разножанровые музыкальные забивки.

4.5. Продумать тематику и разработать сценарий авторской программы по проблеме музыкального искусства.

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Ответы на вопросы теоретической части курса.
2. Выполнение текущих практических заданий по темам.
3. Сдача тестовых заданий.

Экзаменационные вопросы

1. Текст, медиатекст — определение понятий.
2. Категории медиа.
3. Функции музыки в медиатексте.
4. Принципы сочетания музыки с видеорядом.
5. Музыка немого кинематографа.
6. Проблемы музыкальной стилистики в медиатексте.
7. Типовые интонационные формулы, их «жизнь» в структуре медиатекста.
8. Первичные музыкальные жанры, их смысловая роль в медиатексте.
9. Средства музыкальной выразительности и визуальный контекст.
10. Современные композиционные приёмы письма в структуре медиатекста.
11. Принципы классификации лейттематизма в музыке.
12. Лейтмотив в закадровой и внутрикадровой музыке.
13. Задачи лейтмотивов в киномузыке.
14. Принципы классификации музыкальных цитат в медиатексте.
15. Цитата как основа авторской музыкальной композиции в медиатексте.
16. Кульминации в медиатекстах: виды, местоположение в форме целого, роль музыки в их создании.

17. Типовые музыкальные формы как принцип организации музыкального и визуального рядов медиатекста.

18. Основные приёмы музыкального формообразования в медиатексте.

19. Виды и этапы анализа звуковой составляющей медиатекста.

20. Специфика использования музыки в жанрах кинематографа.

21. Приёмы музыкальной звукорежиссуры и их роль в создании рекламных аудио- и видеороликов.

22. Музыкальный слоган и логотип, их роль в рекламной теле- и радиокommunikации.

23. Индивидуализированный музыкальный материал в теле- и радиорекламе.

24. Принципы классификации видеоклипа.

25. Функции музыки в радио- и телеэфире.

Научная и практическая значимость курса проведена временем. На его основе создано большое количество мультимедийных проектов, написано более десяти дипломных работ, готовятся к защите кандидатские и докторская диссертации.

По-видимому, назрела необходимость введения данного курса в учебные планы по подготовке музыковедов, композиторов, музыкальных звукорежиссёров и представителей других гуманитарных профессий. Он, несомненно, может быть интересен киноведам, режиссёрам театра, кино и телевидения, звукорежиссёрам СМИ, музыкальным редакторам телерадиопрограмм, журналистам, специалистам по рекламе. А современный социум подсказывает и новые профессии: музыкальный аранжировщик, музыкальный медиапедагог, музыкальный дизайнер.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Музыка в структуре медиатекста: программа для высших учебных заведений / авт.-сост. Т. Ф. Шак. — Краснодар: Эолывы струны, 2006.

² Эта проблема, одна из первостепенных в медиаобразовании, естественно отодвигалась в музыкальной педагогике на второй план либо не затрагивалась вообще.

³ Список кинокомпозиторов и режиссёров может быть изменён либо продолжен (А. Петров — Э. Рязанов и Г. Данелия; А. Шнитке — М. Швейцер; В. Овчинников — А. Кончаловский; Г. Гладков — М. Захаров; А. Зацепин — Л. Гайдай и др.), в зависи-

мости от интересов и запросов конкретной группы студентов и преподавателя. Следует отметить также, что темы 8 и 9 могут стать основой другого самостоятельного учебного курса «Классики отечественной и зарубежной киномузыки», естественно вытекающего из данного. При этом желателен его аналитический, а не исторический аспект.

⁴ Указана общая проблематика, которая может раскрываться на конкретных примерах, выбранных с учётом вкусов и интересов студентов и педагога.

Шак Татьяна Фёдоровна

кандидат искусствоведения, доцент,
зав. кафедрой музыкальных медиатехнологий
Краснодарского государственного
университета культуры и искусств