

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
20.10.2020 № 273

**Учебная программа факультативного занятия
«Музыка кино и телевидения»**
для IX класса учреждений образования, реализующих образовательные программы
общего среднего образования

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая учебная программа факультативного занятия «Музыка кино и телевидения» (далее – учебная программа) предназначена для учащихся IX класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).

Программа состоит из двух модулей:

модуль I: роль музыки в экранной культуре;

модуль II: значение музыки в создании национального колорита фильма.

3. Цель – формирование ценностного отношения к образцам киномузыки в процессе восприятия произведений мирового и отечественного кинематографа.

4. Задачи:

развитие художественного вкуса учащихся в процессе восприятия лучших образцов мировой и отечественной экранной культуры;

формирование глубокого понимания учащимися роли, места и функций музыки в аудиовизуальной культуре;

активизация интереса учащихся к белорусской культуре на основе изучения национального кинематографа и творчества белорусских композиторов в кино.

5. Формы и методы обучения и воспитания рекомендованы с учетом возрастных особенностей учащихся IX класса, содержательного и процессуального компонентов учебного материала:

рекомендуется использование форм занятий: занятие-диспут, занятие-лаборатория, занятие-исследование, занятие-рассказ о кинокомпозиторах, круглый стол, проблемная дискуссия, беседа, семинар, ролевые игры и так далее. Приветствуются встречи со специалистами в области кино (композиторами, актерами, режиссерами, музыкальными и кинокритиками), походы на отечественную киностудию «Беларусьфильм», просмотры фильмов с учащимися в кинотеатрах.

В ходе изучения тем программы предлагаются такие методы музыкальной педагогики, как метод ценностного анализа музыкальных произведений в кино, моделирования музыкального сопровождения и художественного контекста.

Занятия могут проводиться в виде турниров, проблемных дискуссий, занятий-обобщений. В конце изучения учебного материала эффективными будут различные практические виды деятельности: написание сценария фильма по собственной идее, раскадровка фильма, создание анимационных героев, озвучивание незнакомых фрагментов фильмов, самостоятельный поиск музыкального решения и другое.

6. В результате освоения настоящей учебной программы обучающиеся должны:

6.1. иметь представление о музыке фильма как художественном феномене;

6.2. знать:

содержание понятия «киномузыка» и ее функций в художественной культуре;

историю развития, общих закономерностей и специфику музыки в кино;

приемы и способы взаимодействия киноизображения и музыки;

выдающихся кинокомпозиторов мирового и отечественного кинематографа и их произведения;

6.3. уметь:

выделять наиболее важные закономерности в историческом развитии музыки в кино;

характеризовать киномузыку с точки зрения ее художественной и эстетической значимости;

определять роль музыки в создании экранного образа;

анализировать лучшие образцы мировой и отечественной киномузыки с позиции современного восприятия;

высказывать собственное суждение о музыкальном решении кинофильма.

Соответствие результатов освоения учащимися содержания учебного материала в соответствии с установленными основными требованиями к ним, установленными в части первой и второй настоящего пункта, определяются по результатам самостоятельного выполнения им заданий практического характера.

ГЛАВА 2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение (1 час)

Кино как вид искусства. Синтетическая природа кино, взаимосвязь с литературой, театром, живописью и музыкой. Место кино в современной системе средств массовой коммуникации.

Модуль I. РОЛЬ МУЗЫКИ В ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЕ

Тема 1. Специфика музыки в игровом кино и телефильме (4 часа)

Музыка в кино как структурный элемент. Музыкальная драматургия фильма и ее взаимосвязь с режиссерским замыслом.

Основные функции киномузыки: а) характеристика действующих лиц (лейтмотив), времени и среды действия, б) создание эмоционального фона, в) выражение общего смыслового контекста фильма.

Характер киномузыки: а) иллюстративный (прикладной), б) комментаторский (выражает авторское отношение к изображению), в) документирующий (воссоздает время действия, эпоху через мелодии и ритмы), г) обобщенно-метафорический (раскрывает идею фильма).

Рекомендуемые фильмы (фрагменты)

Гайдай Л. «Кавказская пленница» 1966, «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 (комп. А. Зацепин, песни)
Джексон П. «Властелин колец» 2001 (Х. Шор)
Добролюбов И. «Белые росы» 1983 (Я. Френкель, песни)
Захаров М. «Тот самый Мюнхгаузен» 1979 (А. Рыбников, песни)
Иоселиани О. «Жил певчий дрозд» 1971 (Т. Бакурадзе, музыка – фильм в фильме, музыка И.С. Баха «Страсти по Матфею»)
Козинцев Г. «Трилогия о Максиме» (Д. Шостакович, песенка о цыпленке)
Колотозов М. «Летят журавли» 1957 (М. Вайнберг, сцена смерти, финал)
Лелюш К. «Мужчина и женщина» 1966 (Ф. Лей)
Лиознова Т. «Семнадцать мгновений весны» 1973 (М. Таривердиев, песни)
Лотяну Э. «Мой ласковый и нежный зверь» 1978 (Е. Дога, танец героев)
Митта А. «Сказка странствий» 1982 (А. Шнитке, кульминационная сцена – соотношение музыки и действия)
Мотыль В. «Белое солнце пустыни» 1969 (И. Шварц, песни)
Нечаев Л. (Беларусь) «Сказка о звездном мальчике» 1983 (А. Рыбников, песни)
Луков Л. «Два бойца» 1943 (Н. Богословский, песня «Темная ночь»)
Рязанов Э. «Служебный роман» 1977 (А. Петров, песни)
Серый А. «Джентльмены удачи» 1971 (Г. Гладков, песни)
Тарковский А. «Солярис» 1972 (Э. Артемьев, музыка И.С. Баха)
Туров В. (Беларусь) «Люди на болоте» (О. Янченко, лейтмотив фильма)
Хуциев М. «Мне двадцать лет» 1964 (музыкальный фон фильма – отражение эпохи)
Хичкок А. «Птицы» 1963 (Б. Херман, сцена у школы – соотношение музыки и действия)

Тема 2. Выразительные средства киномузыки (2 часа)

Задачи внутрикадровой (мотивированное развитие сюжета) и закадровой (комментарий от автора) музыки. Принцип контрапункта (несинхронности звукового и изобразительного рядов). Фильм без музыки как художественный прием. Инструментальная и вокальная (как естественное развитие жизни образов в произведении) музыка в кино. Песня в кино как язык времени. Использование классической музыки как выразительницы вечных духовных ценностей. Кино и музыкальный фольклор. Эксперименты в области киномузыки (объединение музыки с шумами, использование приемов сонорной музыки) как выражение сложных отношений человека и современного мира.

Музыка дозвукового периода, традиция таперства (пианиста-иллюстратора), механические средства музыкального оформления фильма (граммофон, оркестрион и другое). Музыка как компиляция, первые фильмы с оригинальной музыкой: «Убийство герцога Гиза» 1908, комп. Сен-Санс, «Понизовая вольница» 1908, комп. Ипполитов-Иванов.

Рекомендуемые фильмы (фрагменты)

Авербах И. «Монолог» 1972 (О. Каравайчук, музыка Шуберта как образ прошлого)
Александров А. «Волга-Волга» 1938, «Весна» 1947 (И. Дунаевский, песни)
Бондарчук С. «Судьба человека» 1959 (В. Баснер, характеристика героя)
Герасимов С. «Люди и звери» 1962 (А. Хачатурян)
Герман Г. «Двадцать дней без войны» 1977 (В. Лавров)
Данелия Г. «Кин-дза-дза» 1986 (Г. Канчели)

Захаров М. «Обыкновенное чудо» 1978 (Г. Гладков)
Креймер С. «Нюрнбергский процесс» 1961 (почти нет музыки)
Козинцев Г. «Гамлет» 1964, «Одна» 1931 (Д. Шостакович, песня «Когда б имел золотые горы» как мечта о лучшей жизни)
Коппола Ф. «Апокалипсис сегодня» 1979 (музыка Р. Вагнера «Полет валькирий»)
Михалков Н. «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» 1970 (Э. Артемьев), «Раба любви» 1975 (Э. Артемьев, песни в исп. Е. Камбуровой)
Мотыль М. «Звезда пленительного счастья» 1975 (И. Шварц, песня «Кавалергарда век недолог»)
Пазолини П. «Евангелие от Матфея» 1964 (музыка И.С.Баха, В. Моцарта, С. Прокофьева, рус. нар. песня «Ах, ты, степь, широкая», рев. песни «Мы жертвою пали»)
Рязанов Э. «Карнавальная ночь» 1956 (А. Лепин, песни)
Тарковский А. «Иваново детство» 1962 (В. Овчинников, фольклор: песня Маши в исп. Шаляпина Ф.)
Тарковский А. «Андрей Рублев» 1966 (В. Овчинников, фольклор, сонорика)
Чаплин Ч. «Огни большого города» 1931 (Ч. Чаплин)
Шепитько Л. «Восхождение» 1977 (А. Шнитке, сонорика)
Эйзенштейн С. «Броненосец Потемкин» 1925 (Д. Шостакович, спуск по лестнице)
Юткевич С. «Веселые ребята» 1934 (Д. Шостакович, песни: «Легко на сердце», «Сердце, тебе не хочется покоя»)

Тема 3. Взаимосвязь киножанра и музыки (2 часа)

Специфические черты и значение киномузыки в различных жанрах. Напряженный, острый характер киномузыки в приключенческом кино. Эксцентричная музыка в комедийном жанре. Сентиментальная музыка в мелодраме. Значение киномузыки в драме, в фильмах о войне.

Рекомендуемые фильмы (фрагменты)

Музыка в приключенческом кино:
Дружинина С. «Гардемарины, вперед!» 1987 (В.Лебедев)
Кеосаян Э. «Неуловимые мстители» 1966 (Я.Френкель)
Михалков Н. «Свой среди чужих, чужой среди своих» 1974 (Э. Артемьев)
Рейнольдс К. «Робин Гуд – король разбойников» 1991 (М.Камен)
Тарасов С. «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 1982 (И. Кантюков)
Юнгвальд-Хилькевич Г. «Д’артаньян и три мушкетера» 1979 (М. Дунаевский), «Узник замка Иф» 1988 (А. Градский)
Вестерн, детективный фильм, фантастика, фильм ужасов, фильм-катастрофа, мистика, триллер:
Лотнер Ж. «Профессионал» 1981 (Э. Морриконе)
Коппола Ф. «Крестный отец» 1971 (Н. Рота)
Леоне С. «Однажды на диком Западе» 1968, «Однажды в Америке» 1984 (Э. Морриконе)
Джексон П. «Властелин колец» 2001 (Х. Шор)
Музыка в комедии (трагикомедии):
Бычков В. «Достояние республики» 1971 (Е. Крылатов)
Гайдай Л. «Операция Ы или приключения Шурика» 1965 (А. Зацепин)
Рашеев В. «Бумбараш» 1971 (В. Дашкевич)
Рязанов Э. «Берегись автомобиля» 1966, «О бедном гусаре...» 1980 (А. Петров)
Шахназаров К. «Мы из джаза» 1983, «Зимний вечер в Гаграх» 1985 (А. Кролл)
Музыка в драме:
Михалков Н. «Утомленные солнцем» 1994, «Сибирский цирюльник» 1998 (Э. Артемьев)
Скотт Р. «Гладиатор» 2000 (К. Бадельт)
Флеминг В. «Унесенные ветром» 1939 (М. Штанер)

- Чухрай П. «Вор» 1997 (В. Дашкевич)
Мелодрама и музыка:
Лиознова Т. «Три тополя на Плющихе» 1967 (А. Пахмутова)
Лиознова Т. «Карнавал» 1981 (М. Дунаевский)
Меньшов В. «Москва слезам не верит» 1979 (С. Никитин)
Ридли С. «Царство небесное» 2005 (С. Бартон)
Тодоровский В. «Любовь» 1991 (В. Назаров)
Хейфец И. «Единственная» 1975 (Н. Симонян)
Музыка в детском и юношеском кино:
Абдрашидов В. «Плюмбум, или Опасная игра» 1986 (В. Дашкевич)
Асанова Д. «Пацаны» 1973, «Ключ без права передачи» 1976 (Е. Крылатов)
Бромберг К. «Приключения Электроника» 1979 (Е. Крылатов)
Быков Р. «Айболит-66» 1966 (Б. Чайковский), Быков Р. «Чучело» 1973
(С. Губайдулина)
Грамматиков Г. «Все наоборот» 1981 (М. Минков)
Губенко Н. «Подранки» 1976 (используемая музыка А. Вивальди)
Калинин Н. (Беларусь) «Кортик» 1972, «Бронзовая птица» 1974 (С. Пожлаков)
Климов Э. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 1964
(М. Таривердиев)
Меньшов В. «Розыгрыш» 1976 (А. Флярковский)
Нугманов Р. «Игла» 1973 (В. Цой)
Павловский А. «Зеленый фургон» 1983 (М. Дунаевский)
Ростоцкий С. «Доживем до понедельника» 1968 (К. Молчанов), «Белый Бим Черное
Ухо» 1978 (А. Петров)
Рязанов Э. «Дорогая Елена Сергеевна» 1988 (С. Скрипка)
Соловьев С. «Асса» 1977 (И. Шварц)
Шахназаров К. «Курьер» 1986 (Э. Артемьев)
Юнгваль-Хилькевич Г. «Выше радуги» 1986 (Ю. Чернавский)
Экранизация литературных произведений:
Алов А., Наумов В. «Бег» 1970 (Н. Каретников)
Басов В. «Метель» 1964 (Г. Свиридов)
Бондарчук С. «Война и мир» 1967 (В. Овчинников)
Бортко В. «Собачье сердце» 1988 (В. Дашкевич)
Вайншток В. «Всадник без головы» 1973 (Н. Богословский)
Гайдай Л. «Не может быть» 1975 (А. Зацепин)
Герасимов С. «Тихий Дон» 1962 (Ю. Левитан)
Захаров М. «Двенадцать стульев» 1977 (Г. Гладков)
Козинцев Г. «Король Лир» 1970 (Д. Шостакович)
Масленников И. «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 1979 (В. Дашкевич)
Рязанов Э. «Жестокий романс» 1984 (М. Таривердиев)
Файнциммер А. «Овод» 1955 (Д. Шостакович)
Фрид Я. «Собака на сене» 1977 (Г. Гладков)
Шапиро И. «Дон Сезар де Базан» 1957 (Г. Свиридов)
Швейцер М. «Маленькие трагедии» 1979 (А. Шнитке)
Музыка в фильмах о войне:
Бондарчук С. «Они сражались за Родину» 1975 (В. Овчинников)
Быков Л. «В бой идут одни старики» 1973 (В. Шевченко)
Герман А. «Мой друг Иван Лапшин» 1984 (И. Шварц)
Карелов Е. «Служили два товарища» 1968 (Е. Птичкин)
Климов Э. «Иди и смотри» 1985 (О. Янченко)
Мотыль В. «Белое солнце пустыни» 1969 (И. Шварц)
Панфилов Г. «В огне брода нет» 1967 (В. Биберган)
Пташук М. (Беларусь) «Время выбрало нас» 1976 (Т. Хренников)
Пташук М. (Беларусь) «В августе сорок четвертого» 2000 (А. Градский)

Ростоцкий С. «А зори здесь тихие» 1972 (К. Молчанов)
Спилберг С. «Спасение рядового Райана» 1998 (Дж. Уильямс)
Тодоровский П. «Военно-полевой роман» 1983 (П. Тодоровский)
Тодоровский П. «Какая чудная игра» 1995 (П. Тодоровский)
Четвериков В. (Беларусь) «Руины стреляют» 1971 (А. Муравлев)
Чухрай Г. «Баллада о солдате» 1959 (М. Зив)
Шепитько Л. «Восхождение» 1976 (А. Шнитке)

Тема 4. Основные жанры музыкального фильма (6 часов)

Музыкальный фильм как кинопроизведение, в котором музыка выполняет важные смысловые и композиционные функции. Характеристика основных жанров музыкального фильма, взаимосвязь и взаимопроникновение. Первый звуковой фильм – музыкальный фильм Алана Кросленда «Певец джаза» 1927 года. Творчество композиторов в различных жанрах музыкального фильма (музыкальная комедия, фильм-опера, фильм-балет, фильм-оперетта, фильм-ревю, кино- и телемюзикл, музыкально-биографический фильм и другое).

Рекомендуемые фильмы (фрагменты)

Музыкальная комедия:

Александров Г. «Веселые ребята» 1934, «Светлый путь» 1940 (И. Дунаевский)
Бромберг К. «Чародеи» 1982 (Е. Крылатов)
Воробьев В. «Труффальдино из Бергамо» 1977 (А. Колкер)
Гайдай Л. «Бриллиантовая рука» 1968 (А. Зацепин)
Грамматиков В. «Усатый нянь» 1977 (А. Рыбников)
Дружинина С. «Дульсинея Тобосская» 1980 (Г. Гладков)
Ефремов А. (Беларусь) «Наш человек в Сан-Ремо», 1990 (А. Леденев)
Ивановский А. «Антон Иванович сердится» 1941 (Д. Кабалевский)
Пырьев И. «Кубанские казаки» 1950 (И. Дунаевский), «В шесть часов вечера после войны» 1944 (Т. Хренников)
Рязанов Э. «Девушка без адреса» 1957 (А. Лепин), «Гусарская баллада» 1962 (Т. Хренников), «Зигзаг удачи» 1968 (А. Петров)
Сурикова А. «Человек с бульвара Капуцинок» 1987 (Г. Гладков)
Татарский А. «Джек Восьмеркин – американец» 1987 (А. Журбин)
Фрид Ян «Благочестивая Марта» 1980, «Собака на сене» 1988 (Г. Гладков)
Юдин К. «Сердца четырех» 1945 (Ю. Милютин)
Юнгвальд-Хилькевич Г. «Ах, водевиль, водевиль» 1979 (М. Дунаевский)
Фильм-опера, фильм-балет, фильм-оперетта:
Белинский Б. «Анюта» 1982 (В. Гаврилин)
Тихомиров Р. «Князь Игорь» 1969 (А. Бородин)
Фрид Я. «Летучая мышь» 1979 (И. Штраус)
Шевелевич В. (Беларусь) «Волшебная флейта» 1994, музыка В. Моцарта, «Спартак» 1999 (А. Хачатурян)
Музыкальный фильм-ревю:
Ардашников Н. «Пришла и говорю» 1985 (А. Пугачева)
Стефанович А. «Душа» 1982 (А. Зацепин)
Кино- и телемюзикл:
Бостан Э. «Мама» 1977 (Ж. Буржоа, Т. Попа)
Даннинг Ч. мультфильм «Желтая подводная лодка» (Дж. Леннон и П. Маккартни)
Деми Ж. «Шербургские зонтики» 1964 (М. Легран, Н. Жимбель)
Гинзбург Е. «Остров погибших кораблей» 1987 (А. Зацепин)
Кванихидзе Л. «Небесные ласточки» 1976 (В. Лебедев), «Мэри Поппинс» 1983, «Тридцать первое июня» 1978 (А. Зацепин), «Артистка из Грибова» 1988 (А. Зацепин)
Кончаловский А. «Романс о влюбленных» 1974 (А. Градский)
Кьюкор «Моя прекрасная леди» 1964 (Ф. Лоу)

Лурманн Б. «Мулен Руж» 2001, (К. Армстронг, Дж. Леннон, П. Маккартни, Э. Джно, Д. Боуи, Боно)

Нечаев Л. (Беларусь) «Приключения Буратино» 1975 (А. Рыбников)

Поплавский А. «Трест, который лопнул» 1982 (М. Дунаевский)

Роб М. «Чикаго» 2002 (Д. Кендер)

Сахаров А. «На бойком месте» 1999 (Г. Гладков, И. Матвиенко)

Уайлер У. «Смешная девчонка» 1968 (Дж. Стайн)

Уайз Р. «Вестсайдская история» 1961 (Л. Бернстайн)

Фосс Б. «Кабаре» 1972 (Дж. Кендер)

Хумбертон Б. «Серенада солнечной долины» 1941 с Г. Миллером

Флеминг В. «Волшебник из Оз» 1939 (С. Стотхард)

Музыкально-биографический фильм:

Александров Г. «Композитор Глинка» 1952 (В. Шебалин)

Дювивье Ж. «Большой вальс» 1938 (И. Штраус)

Рошаль Г. «Мусоргский» 1950 (Д. Кабалевский)

Таланкин И. «Чайковский» 1970 (Д. Темкин)

Форман М. «Амадей» 1984, используемая музыка В. Моцарта

Музыкально-сценические жанры

Джуисон Н. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (Л. Уэббер)

Захаров М. Рок-мистерия «Юнона и Авось» (А. Рыбников)

Зонг-опера «Орфей и Эвридика» 1975 (А. Журбин)

Грамматиков В. Рок-опера «Звезда и смерть Хоакино Мурьетты» (А. Рыбников)

Мюзикл «Собор Парижской богородицы» (Р. Коччанте)

Мулявин В. Рок-опера «Песня пра долю»

Мулявин В. Рок-композиция «Через всю войну»

Паркер Э. Рок-опера «Пинк Флойд – стена» 1982

Форман М. Рок-опера «Волосы» 1979 (Г. Макдермот в исполнении группы «Kinks»)

Тема 5. Значение музыки в анимационном кино (2 часа)

Жанрово-тематическое разнообразие. Музыка как средство «одушевления» анимационного героя. Мультфильм «под фонограмму».

Популярные голливудские персонажи: дятел Вуди, Багс Бани, поросенок Порки, Хитрый Койот и Гонщик, Том и Джерри, семейка Флинтстоунов, Плутто, Гуфи, Дональд Дак, Микки Маус и их музыкальные характеристики.

Творчество Уолта Диснея: «Наивные симфонии» – подчинение движения ритму заранее записанной музыки.

Европейские анимационные школы: кукольные персонажи Иржи Трнка (Чехословакия), рисованная анимация Йона Попеску-Гопо (Румыния) и соотношение пластики и музыки в их фильмах.

Лаконизм музыкального решения в японском анимационном кино.

Музыкальные характеристики героев в фильмах российских режиссеров-аниматоров: Вячеслава Котеночкина, Александра Татарского, Андрея Хржановского, Юрия Норштейна, Гарри Бардина, Александра Петрова.

Точность и яркость музыкального решения работ белорусских режиссеров Игоря Волчека, Михаила Тумели, Александра Ленкина, Ирины Кодюковой, Елены Туровой, Натальи Хаткевич, Е. и В.Петкевичей и другие.

Рекомендуемые фильмы (отрывки)

Бардин Г. «Адажио» 2000 (Т. Альбинони)

Давыдов Р. «Маугли» 1968 (С. Губайдуллина)

Дахно В. «Все про казаков» 1988 (И. Поклад)

Дежкин Б. «Необыкновенный матч» 1953, «Чиполлино» 1960, «Шайбу, шайбу!»

1964

Деллапорт К., Пиньон П. «Каена» 2003 (Дж. Шенльдер)
Дисней У. «Фантазия» 1940 (с использованием музыки И. Баха, Л.Бетховена, П.Чайковского М.Мусоргского, Ф. Шуберта)
Дисней У. «Белоснежка и семь гномов» 1938 (Ф. Черчилль)
Иванов-Вано И. «Левша» 1964, «Конек-Горбунок» 1975 (В.Оранский)
Кодюкова И. (Беларусь) «Девочка со спичками» 1998 (Г. Мушперт)
Котеночкин В. «Ну, погоди!»
Ленкин А. (Беларусь) «Реактивный поросенок» 1996 (А. Леденев)
Лорд П. «Побег из курятника» 2000 (Дж. Пауэлл)
Максимов И. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 2005 (В. Васенков)
Миязак Х. «Унесенные призраками» 2002 (Дж. Хисайи, Ю. Номи)
Норштейн Ю. «Сказка сказок» 1979, «Ежик в тумане» 1979 (музыка А. Вивальди)
Степанцев С. «Малыш и Карлсон» 1968, фильм-балет «Щелкунчик» 1973 (используемая музыка П. Чайковского)
Петров А. «Старик и море» 1999 (Е. Смольянинова)
Попов В. «Трое из Простоквашино» 1978 (Е. Крылатов)
Тумеля М. «Волшебная свирель» 1998 (Ж. Плиева)
Турова Е. (Беларусь) «Сказка о синей свитке» 1997 (О. Елисеенков)
Хржановский А. «Лев с седой бородой» 1994 (Н. Рота, А. Пьяцолла)
Хитрук Ф. «История одного преступления» 1962, «Фильм, фильм, фильм» 1968, «Винни Пух идет в гости» 1971 (В. Вайнберг)

Тема 6. Музыка в неигровом (документальном) кино. Эстетика видеоклипов (2 часа)

Документализм как форма мышления. Информационная и художественная ценность документального фильма. Звуковой образ в неигровом кино. Использование компилятивной и оригинальной музыки в документальном кино.

Видеоклип как видеозапись короткого музыкального номера с его интерпретацией в сюжетных образах. Соотнесенность изобразительного и музыкального компонентов. Эстетические, рекламные и развлекательные аспекты видеоклипа. Стилиевые и тематические разновидности видеоклипов (сюжетные, видовые, анимационные, экспериментальные и прочее).

Рекомендуемые фильмы (отрывки)

Адамович Г. (Беларусь) «Музыка, помоги!» 1996
Аслук В. (Беларусь) «Неизвестная война» 1992
Говорухин С. «Так жить нельзя» 1990 (Н.Корндорф)
Дашук В. (Беларусь) «Спасите наши души» 1992
Коллектив авторов «Великая Отечественная» («Неизвестная война») 1979
Лени фон Рифеншталь (Германия) «Триумф воли» 1934
Михалков Н. «Анна. От 6 до 18» 1993, «Никита Михалков. Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» 1993 (Э.Артемьев)
Подникс Ю. «Легко ли быть молодым»
Ромм М. «Обыкновенный фашизм» 1966 (А. Караманов)
Руттман В. «Берлин – симфония большого города» 1927
Учитель А. «Последний герой» о Викторе Цое
Видеоклипы:
Болтенко А. «Love me to Night» 2005
Бумагин А. «Правила любви» 2005
Кальварийский С. «Журавинка» 2000
Осадчий М. «Моя магия» 2006
Пашкевич И. «Голуби» 1994, «Здравствуй, чужая милая» 1996
Родин Р. «Не отпускаю тебя» 2004
Янковский В. «Бумажная луна» 1995, «Новогодняя» 2004

Модуль II. ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКИ В СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА ФИЛЬМА

Тема 7. Европейская киномузыка (4 часа)

Создание единого звукозрительного образа в фильмах французских режиссеров – Клода Шаброля, Клода Лелюша. Значение киномузыки в английских фильмах – Альфреда Хичкока, Лоренса Оливье. Специфика киномузыки в фильмах итальянских кинорежиссеров – Чезаре Дзаваттини, Витторио Де Сика, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони.

Расширение пространства благодаря музыкальному решению в работах немецких кинематографистов Рафнера Вернера Фассбиндера, Вима Вендерса, Фолькера Шлендорфа; Испании – Луиса Бюньюэля; в фильмах шведского режиссера Ингмара Бергмана.

Музыка как звуковой аналог изображения в кинематографе Чехословакии – в фильмах Милоша Формана; Австралии – в работах Джейн Кэмпбелл; Польши – режиссерские работы Кшиштофа Кеслевского, Анджея Вайды, Кшиштофа Занусси.

Звукозрительная партитура в фильмах японского режиссера Акиры Куросавы; югославских режиссеров Эмира Кустурицы, Даниса Тановича.

Рекомендуемые фильмы (отрывки)

- Деми Ж. «Шербургские зонтики» 1964 (Н. Жимбель, М. Легран)
Беккер В. «Гудбай, Ленин!» 2003 (Я. Тирсон)
Бертолуччи Б. «Последний император» 1987 (Р. Сакамато, Д.Бирн, Кон Сю)
Висконти Л. «Смерть в Венеции» 1971 (Г. Малер)
Де Сика В. «Похитители велосипедов» 1948 (А. Сиконьини)
Занусси К. «Прикосновение руки» 1993 (используемая музыка К. Орфа)
Куросава А. «Расемон» 1950 (Ф. Хаясака)
Куросава А. «Семь самураев» 1954 (Ф. Хаясака)
Капур Р. «Бродяга» 1951 (Ш. Якишан)
Кустурица Э. «Черная кошка, белый кот» 1998 (используемая музыка панк-группы «No Smoking»)
Танович Д. «Ничья земля» 2001 (Д. Танович)
Триер Л. «Танцующая в темноте» 2000 (Бьорк)
Трюффо Ф. «400 ударов» 1959 (Ж. Константен)
Феллини Ф. «Сладкая жизнь» 1959 (Н. Рота)
Феллини Ф. «Репетиция оркестра» 1979 (Н. Рота)

Тема 8. Киномузыка Голливуда (4 часа)

Развитие музыки в кино в периоды «золотого века» Голливуда 1930-1939 гг., II мировой войны и послевоенный период. Второй «золотой век» Голливуда: музыкальная насыщенность в фильмах Френсиса Коппола, Джоржа Лукаса, Мартина Скорцезе, Стивена Спилберга, Квентина Тарантино, Роберта Земекиса.

Выразительная звуковая характеристика героев в современном голливудском кинематографе – в работах Романа Поланского, Джеймса Кэмерона Д., Ридли Скотта.

Рекомендуемые фильмы (отрывки)

- Джексон П. «Властелин колец» 2001 (Х. Шор)
Земекис Р. «Форест Гамп» 1994, «Назад в будущее» 1985-1990 (А. Сильвестри)
Капра Ф. «Жизнь прекрасна» 1946 (Д. Темкин)
Кубрик С. «Спартак» 1960 (А. Норт)
Скотт Р. «Гладиатор» 2000 (К. Баделът)
Спилберг С. «Парк Юрского периода» 1993 (Д. Уильямс)
Уайлдер Б. «В джазе только девушки» 1959
Флеминг В. «Унесенные ветром» 1939 (М. Штанер)

Форман М. «Полет над гнездом кукушки» 1975 (Д. Ницше)
Хумбертон Х. «Серенада солнечной долины» 1941 с Г. Миллером
Чаплин Ч. «Огни большого города» 1931 (Ч. Чаплин)
Эвик Д. «Моя большая греческая свадьба» 2002

Тема 9. Ведущие представители российской киномузыки (3 часа)

Первый российский музыкальный фильм Григория Александрова; глубина и точность музыкального решения в фильмах Григория Козинцева, Сергея Герасимова, Юлия Райзмана, Иосифа Хейфица. Музыкальное решение в фильмах Сергея Эйзенштейна, Ивана Пырьева, Марлена Хуциева, Сергея Бондарчука. Сложный звуковой мир в творчестве Михаила Колотозова, Андрея Тарковского, Александра Сокурова, Сергея Параджанова, Элема Климова, Ларисы Шепитько, Василия Шукшина, Александра Алова и Владимира Наумова.

Полифоничное сочетание звуковой партитуры и изображения в творчестве Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова. Музыка в комедиях Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая, Аллы Суриковой, Владимира Грамматикова, Георгия Данелии, Карена Шахназарова, фильмах-притчах Марка Захарова, Александра Митты.

Драматургическое осмысление музыкального сопровождения в фильмах Динары Асановой, Станислава Росточки, Петра Тодоровского, Ролана Быкова, Алексея Германа, Сергея Соловьева.

Звукозрительность образного языка современных российских режиссеров: Алексея Балабанова, Владимира Хотиненко, Дмитрия Месхиева, Егора Кончаловского, Филиппа Янковского, Валерия Тодоровского и другие.

Значение творчества ведущих российских кинокомпозиторов Эдуарда Артемьева, Никиты Богословского, Геннадия Гладкова, Александра Градского, Владимира Дашкевича, Евгения Доги, Исаака и Максима Дунаевских, Александра Зацепина, Олега Каравайчука, Евгения Крылатова, Виктора Лебедева, Анатолия Лепина, Бориса Мокроусова, Вячеслава Овчинникова, Андрея Петрова, Алексея Рыбникова, Георгия Свиридова, Николая Стрельникова, Микаэла Таривердиева, Исаака Шварца, Альфреда Шнитке.

Рекомендуемые фильмы (отрывки)

Довоенный период:

Александров Г. «Цирк» (И. Дунаевский)
Васильевы (братья) «Чапаев» 1939 (Г. Попов)
Райзман Ю. «Поднятая целина» 1939 (Г. Свиридов)
Экк Н. «Путевка в жизнь» (Я. Столяр)

Военный и послевоенный период:

Пырьев И. «Сказание о земле Сибирской» 1948 (Н. Круюков)
Хейфиц И. «Плохой хороший человек» 1997 (Н. Симонян)
Эйзенштейн С. «Иван Грозный» 1943-1945 (С. Прокофьев)

Кино 60-х годов:

Бондарчук С. «Судьба человека» 1959 (Б. Баснер)
Рязанов Э. «Карнавальная ночь» 1956 (А. Лепин)
Хуциев М. «Весна на заречной улице» 1956 (Б. Мокроусов)

Кино 70-90-х годов:

Абуладзе Т. «Покаяние» 1984 (Н. Джанелидзе)
Герман Г. «Хрусталева, машину!» 1998 (А. Петров)
Данелия Г. «Я шагаю по Москве» 1963 (А. Петров)
Кончаловский А. «Сибиряда» 1974 (А. Градский)
Меньшов В. «Москва слезам не верит» 1979 (С. Никитин)
Михалков «Раба любви» 1975 (Э. Артемьев)
Параджанов С. «Тени забытых предков» 1964 (М. Скорик)
Росточки С. «И на камнях растут деревья» 1985 (Э. Монн-Иверсен)

Рязанов Э. «Тихие омуты» 2000 (М. Таривердиев)
Тарковский А. «Андрей Рублев» 1966 (В. Овчинников)
Фрез И. «Вам и не снилось» 1980 (А. Рыбников)
Шукшин В. «Калина красная» 1973 (Ч. Чекалов)
Современный российский кинематограф:
Адабашьян А. «Азазель» 2003 (Б. Гребенщиков, Ю. Шевчук, И. Сукачев)
Балабанов А. «Брат» 1998, «Брат-2» 2000 (В. Бутусов)
Бодров С.-младший «Сестры» 2001 (используемая музыка В. Цоя)
Бодров С.-старший «Давай сделаем это по-быстрому» 2001 (Г. Канчели)
Буслов П. «Бумер» 2003 (С. Шнуров)
Говорухин С. «Ворошиловский стрелок» 1999 (М. Исаковский)
Лунгин П. «Свадьба» 2000 (В. Чеканин)
Месхиев Д. «Над темной водой» 1993 (С. Курехин)
Митга А. «Граница. Таежный роман» 2000 (М. Дунаевский, И. Матвиенко)
Михалков Н. «Сибирский цирюльник» 1998 (Э. Артемьев)
Кончаловский Е. «Антикиллер» 2002 (Red Snapper, Clawfinger, NetSlov, Каста)
Тодоровский В. «Любовь» 1991 (В. Назаров)
Тодоровский В. «Страна глухих» 1998 (А. Айги)
Тодоровский П. «Какая чудная игра» 1995 (И. Кантюков)
Файзиер Д. «Турецкий гамбит» 2000 (В. Самсонов, А. Феофанов)
Хотиненко В. «Мусульманин» 1995 (А. Пантыкин)
Шахназаров К. «Американская дочь» 1995 (А. Кролл)
Янковский Ф. «Статский советник» 2004 (Э. Лолашвили)

Тема 10. Творчество белорусских композиторов в национальном кинематографе (4 часа)

Создание национального колорита благодаря музыке белорусских композиторов. Специфика музыки белорусских композиторов в игровом, неигровом, музыкальном, анимационном кино и в видеопродукции.

Эстетическое осмысление роли звука в кино в творчестве первых белорусских кинорежиссеров – Юрия Тарича, Эдуарда Аршанского, Владимира Корш-Саблина.

Самостоятельность музыки в фильмах режиссеров 1960-х годов: Владимира Бычкова, Игоря Добролюбова, Вячеслава Никифорова. Музыкальные характеристики героев сказок Леонида Нечаева. Сложные звукозрительные образы в работах Михаила Пташука, Валерия Рубинчика, Валерия Рыбарева, Бориса Степанова. Создание национального колорита средствами музыки в кинолентах Виктора Турова.

Работа над звуковой партитурой современных белорусских кинорежиссеров Владимира Гостюхина, Александра Ефремова, Дмитрия Зайцева, Маргариты Касымовой, Александра Колбышева, Андрея Кудиненко, Ренаты Грицковой, Ирины Волох, Ивана Павлова, Елены Туровой.

Значение творчества белорусских композиторов для белорусской кинокультуры: Г.Вагнера, С.Кортеса, Е.Глебова, В.Кондрусевич, Л.Захлевного.

Рекомендуемые фильмы (отрывки)

Игровое кино:

Анненский И. «Медведь» 1938 (В. Желобинский)
Бычков В. «Город мастеров» 1965 (О. Каравайчук), «Русалочка» 1976, «Достояние республики» 1971 (Е. Крылатов)
Вернер М. «Девушка спешит на свидание» 1936 (И. Дунаевский)
Виноградов В. «Восточный коридор» 1966 (М. Таривердиев)
Голуб Л. «Миколка-паровоз» 1956, «Девушка ищет отца» 1959 (В. Оловников)
Гостюхин В. «Ботанический сад» 1997 (О. Елисеенков)
Корш-Саблин В. «Искатели счастья» 1936, «Моя любовь» 1940 (И. Дунаевский)
Добролюбов И. «Иван Макарович» 1968 (Р. Хозак), «Расписание на послезавтра» 1978, «По секрету всему свету» 1976, «Удивительные приключения Дениса Кораблева» 1979 (В. Шаинский), «Белые росы» 1983 (Я. Френкель)

- Ефремов А. «Наш человек в Сан-Ремо» 1990 (А. Леденев), «Поводырь» 2001 (В. Иванов)
- Ефремов А. Касымова М. «Маленький боец» 1997 (Е. Крылатов)
- Еременоко Н., Касымова М. «Сын за отца» 1995 (А. Пахмутова)
- Нечаев Л. «Приключения Буратино» 1975, «Про красную шапочку» 1977, «Сказка о звездном мальчике» 1983 (А. Рыбников), «Рыжий, честный и влюбленный» 1984 (И. Ефремов), Нечаев Л. «Проданный смех» 1981 (М. Дунаевский)
- Никифоров В. «Зимородок» 1972 (О. Фельцман), «Дубровский» 1988 (А. Петров), «Рейнджер из атомной зоны» 1999 (И. Кантюков)
- Пташук М. «Возьму твою боль» 1980, Пташук М. «Черный замок Ольшанский» 1983 (С. Кортес), Пташук М. «В августе сорок четвертого» 2000 (А. Градский)
- Рубинчик В. «Венок сонетов» 1976, Рубинчик В. «Дикая охота короля Стаха» 1979 (Е. Глебов)
- Степанов Б. «Альпийская баллада» 1965 (В. Чередниченко)
- Туров В «Я родом из детства» 1966 (Е. Глебов, песни В. Высоцкого), «Люди на болоте» 1981 (О. Янченко), «Через кладбище» 1964 (А. Волконский)
- Файнциммер А., Корш-Саблин В. «Константин Заслонов» 1949 (А. Богатырев)
- Неигровое кино:
- Адамович Г. «Музыка, помоги» 1996 о композиторе В. Курьяне
- Аслук В. «Край тужливых песень» 1998, «Слезы блудного сына» 1994
- Головецкий С. «Душа моя, элизиум теней» 1998 о композиторе А. Богатыреве
- Дашук В. «Спасите наши души» 1992, «Василь Быков. Восхождение», «У войны не женское лицо» 1984
- Ждановский М. «На каждый звук есть эхо на земле» 1995 о руководителе камерного оркестра музыкального лицея В.Перлине, «Сop anima» 1992 о дирижере И. Матюхове, «Два столетия Адама Мицкевича» 1996, «В минуты музыки» 1994, о капелле им. Г. Ширмы, «Играет Оловников» 1994, «Органы Беларуси» 1995
- Карпов-мл. А. «Маэстро, музыку» о М. Финберге
- Князев Н. «Серафим» 1998, Молоко без бутылки» 1999 о художниках Витебска, «На пути к танцующей звезде» 1999 о дирижере Г. Проваторове
- Лукьянчиков С. «Евгений Глебов. Восемнадцать лет спустя» о композиторе Е. Глебове
- Шевелевич В. «Лицом к вам» 1978 о дирижере Т. Коломийцевой, фильм-балет «Спартак» 1999, «Рогнеда» 1995, фильм-опера «Волшебная флейта» 1994, фильм-завещание Д. Лихачева «Письма о добром и прекрасном» 1998
- Анимация:
- Тумеля М. «Волшебная свирель» 1998 (Ж. Плиева)
- Кодюкова И. «Рождественское» 2000 (К. Шаров), «Девочка со спичками» 1996 (О. Оловников), «Удивительный ужин в сочельник» 1999 (Г. Мушперт)
- Ленкин А. «Реактивный поросенок» 1996, «Приключения Синдбада-морехода» 1997 (А. Леденев)
- Турова Е. «Сказка о синей свитке» 1997, «Иллюзион» 1991, «Про рыцаря, который ничего не боялся» 1992 (О. Елисеенков)
- Хаткевич Н. «Иван-да-Марья про любовь» 1996 (Р. Фриппа), «Непродолжительная история о птичках» 1995 (Б. Гребенщиков)
- Волчек И. «Каприччио» 1996, «Кончерто гроссо»
- Видеоклипы и реклама:
- Пашкевич И. Муз.клип «Голуби» 1994 с И. Афанасьевой, «Здравствуй, чужая милая» 1996 с А. Солодухой.
- Шевелевич А. Реклама.
- Янковский В. «Я, валентинка» 2005

Резервное время (1 час)