Российская академии музыки им. Гнесиных

На правах рукописи

Тавризян Александр Владимирович Поэтика киномузыки Томаса Ньюмана

Специальность 17.00.02 Музыкальное искусство Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Научный руководитель: доктор искусствоведения, профессор Цареградская Т.В.

Москва - 2019

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Глава 1. Создание саундтрека: общие принципы 21

§1. Рабочий процесс Т. Ньюмана 21

§2. Музыкальные особенности саундтреков 29

§3. Соединение музыки с видеорядом 61

Глава 2. Интерпретация аффектов в саундтреках 84

§1. «Плоть от плоти» (1993) 84

§2. «Побег из Шоушенка» (1994) 93

§3. «Зелёная миля» (1999) 99

§4. «Клиент всегда мёртв» (2001-2005) 104

§5. «007: Координаты “Скайфол”» (2012) 119

Глава 3. Саундтреки Т. Ньюмана: комплексный анализ 134

§1. «Игрок» (1992) 134

§2. «Красота по-американски» (1999) 162

§3. «Лемони Сникет: 33 несчастья» (2004) 189

Заключение 217

Список литературы 222

Приложение А. Эскпликации сцен, рассмотренных во 2-й главе 251

Приложение Б. Глоссарий 272

Приложение В. Система нотации и система родства тональностей 276

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПроведённоеисследованиепозволилосделатьрядвыводовТНьюманвсегдапытаетсядобитьсянепосредственногочувственногоиэмоциональноговоздействиямузыкивбольшейстепеничерезсаундколористическиесвойстватембраифоническиегармониичемчерезтематизмтематическоеразвитиеимузыкальнуюформуВсвязисэтимвсаундтрекахТНьюманавозниклотяготениекопределённымтехникамивыразительнымприёмам

ТембригармонияиграютособуювыразительнуюрольвмузыкеТНьюманаСпомощьютембракомпозиторпереплетаетмузыкусденотативнымматериаломкадраконкретноинструментальныетембрывЛемониСникетподражаниеконкретнымзвукамспомощьюисполнительскихприёмоввЗелёнаямиляилитехникзвукорежиссурывКрасотапоамериканскивоспроизводитузнаваемыестилистикисимфопопвВАЛЛИфанкиджазвМореСолтонафолквПлотиотплотисоздаётособуюэклетичнуюстилистикудостигаяэтимэффектовгротескакарнавалаисюрреализмамаримбаитаблавКрасотепоамериканскисинтезэлектронныхиакустическихтемброввИгроке

ВгармоническихтехникахТНьюманапреобладаетнеомодальнаягармонияитакиеприёмыкакиспользованиеладавкачествелейтгармонииперсонажаилиявлениялидийскийладкакположительнаяхарактеристикаидваждыгармоническиймажоркакотрицательнаявЛемониСникетедорийскийладкакобразнадеждывПобегеизШоушенкамодальноенатяжениедвижениеполадамотпентатоникиклокрийскомуладуиобратновПобегизШоушенкамягкиепереливыгармониймеждулидийскиммиксолидийскимидорийскимладамивКрасотапоамериканскистолкновениедалёкихтональностейнуминозныеобразывЗелёноймилеПобегеизШоушенкаЛемониСникет

ВсаундтрекахТНьюманатакжеследуетотметитьопределённыйнаборспособоваудиовизуальногосочетаниямузыкакакэмоциональнаяпедаль





большинствофильмовмузыкакакпеснябезсловМорпехиПлотьотплотиЗелёнаямилямузыкальноезвукоподражаниенастыкеденотативногоиконнотативногозначенияЛемониСникетЗелёнаямиляКрасотапоамерикански

ЭтимузыкальныеиаудиовизуальныеприёмыобеспеченыособымчувственнымподходомкомпозитораксозданиюмузыкиосновнойсинтагмойвпоэтикеТНьюманаявляетсяаффектанемотивилитемаАффектыформируютсясредствамигармонииинструментовкистилистикиисаундаидержатсявролиэмоциональнойичувственнойпедалиповерхвидеорядачемуспособствуетпостминималистическаяилиэмбиентнаяфактуракомпозицийАффектымогутдлитьсявтечениинесколькихкадровилисценикакправилонеэволюционируютвходефильмавотличииотлейтмотивовТНьюманпредпочитаетаффектытемамизпобуждениянеотвлекатьвниманиязрителяотвидеорядаифабулыатакжерадибыстрогонепосредственногочувственноговоздействиявкаждойконкретнойсценеПоследнееобъясняетсяувеличениемтемпаклиповостьюсовременногокинематографасокращениемдлиныкадровиспользованиемконтрастногомонтажасупоромначувственноевоздействиеанесмысловоесодержаниеинеобходимостьюдлямузыкинеотставать

ТНьюманнеограничиваетсяиспользованиемяркихаффектоввотдельныхсценахиэпизодахносоздаётстилистическиипоэтическицелостныесаундтрекиисистемыхудожественныхобразовПримерамистилистическицелостныхсаундтрековявляютсякакфильмысподражаниемопределённыммузыкальнымстилямкантривЗелёноймилеэкспрессионизминуаровыйджазвХорошемнемцетакиэклектичныеполистилистическиеработыИгрокКрасотапоамериканскиЛемониСникет

ПоэтическаяцелостностьдостигаетсявзаимнымсоответствиемэстетиксаундтрекаифильманеоромантизмвПобегеизШоушенкаиПроклятомпутисюрреализмвИгрокегротесквЛемониСникетмагическийреализмвЗа





клинателелошадейиПлотиотплотикарнавальностьвКрасотепоамериканскинеобарокковКлиентвсегдамёртв

ТакжеихудожественныеобразысаундтрековвписанывсистемыхудожественныхобразовфильмовТаковыпротивопоставлениесветлойитёмнойкарнавальностивЛемониСникетпереплетениеаллегорическихинатуралистическихобразоввКлиентвсегдамёртвсюрреалистическоесочетаниежуткихинаивныхобразоввИгрокеборьбаблагоговенияивозбуждениявКрасотепоамерикански

ОтличительнойособенностьюсаундтрековТНьюманаявляетсяихтяготениекфантастическойпоэтикеЭтомуспособствуютотдельныевыразительныеприёмыколористикаигиперболавгармонииинструментовкеисполнительскихтехникахстилистикаиэстетикагротескныекарнавальныесюрреалистическиесочетаниястилейбалансированиемузыкинагранимеждузакадровымикадровымзначениемтакназываемыйфантастическийразломатакжеэстетикифильмовиихсаундтрековмагическийреализмнеобароккосюрреализмСредиособенностейэтойфантастическойпоэтикиследуетназватьбольшуюрольконкретноинструментальныхтембровзаменившихсобойэлектронноевыражениефантастическоговкинематографехггЭтотпереходуТНьюманаможнонаблюдатьнаразницемеждупреимущественноэлектроннымисаундтрекамикфильмамОтчаянноищуСьюзанПропащиеребятаВознесениеипреимущественноконкретноинструментальнымикИгрокуСумасшедшимгероямЗаклинателюлошадей

СобственныйстильТНьюманаформировалсявработенадновымутончённымнаправлениемкинофантастикигдефантастическоечастоявляетсяприкровеннокактайнаяэзотерическаясоставляющаяреальногомираВрезультатеавторскийстилькомпозитораобрёлхарактерныедлямагическогореализмачертыплюрализмстилистикижанровбалансированиенаграницахзначенийисмыслов

Этаигразначенияминаантитезереалистическогоичудесногоповествованиявсвоюочередьявляетсявыражениемболееглубокихантитезфильмов





трагедиикомедиивЗелёноймилевозвышенногокарнавальноговКрасотепоамериканскиэкзистенциальногоироническоговКлиентвсегдамёртвпосвящённостипрофанностивЛемониСникете

ВажноеместовсаундтрекахТНьюманазанимаютнуминозныеобразыКомпозиторформируетнуминозныйаффектвосновномспомощьюсопоставлениядалёкихтональностейпсихоакустическихугрожающихзвуковисозданиягиперболизированновеликогомасштабногопространствасредствамифактурыитехникамизвукорежиссурыНуминозныеобразыимеютэстетическиекачествавозвышенногомогущественногоистихийногоЛемониСникетПобегизШоушенказапредельногоинепостижимогоАнгелывАмерикепотрясающегоилиужасающегоЗелёнаямиляэкзистенциальногоКлиентвсегдамёртвиКрасотапоамерикански

ПомимонуминозногоаффектасерьёзноеивозвышенноевсаундтрекахТНьюманапередаётсячерезобразыбесконечностиминималистическаяотрешённостьрепетитивноймузыкипандетерминизмамузыкауправляетвидеорядомвовсехегодеталяхкаквмузыкальномвидеоклипезагадкимузыканастыкекадровогоизакадровогомировиррациональныесюрреалистическиесочетаниятембровистилейгротеск

ТакоечувственноеанеинтеллектуальноевыражениеглубиныиподлинностисвойственнопостмодернизмупроявляющемусебякакнедовериевотношенииметарассказовЖФЛиотарикакнеразрывностьчувственногоиинтеллектуальногоначалИПИльинВероятноименноздесьследуетискатьглубинныекорнимифологическуюиэстетическуюподоплёкукомпозиторскихтехникихудожественногомышленияТНьюмана