

МУЗЫКА В КИНО И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЗРИТЕЛЯ

Педагог кафедры «Режиссура кино, ТВ и радио»

ГИИК Узбекистана Хушруя Махмудова

Аннотация: В статье рассматривается значение музыки в кинематографии. Основное внимание уделено роли музыки в усилении драматических сцен, её влиянию на психику, эмоции и мировоззрение зрителя. Приведены примеры успешного использования музыки в мировой и национальной кинематографии. Исследование направлено на помощь молодым творцам в грамотном применении музыки в кино и медиа-проектах.

Annotatsiya: Maqolada kinematografiyada musiqaning ahamiyati tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor musiqaning dramatik holatni kuchaytirishdagi o'rniga, uning tomoshabin ruhiyati, his-tuyg'ulari va dunyoqarashiga ta'siriga qaratilgan. Shu bilan birga, jahon va milliy kinematografiyada musiqadan samarali foydalangan ijodkorlar faoliyati misol tariqasida keltiriladi. Tadqiqot yosh ijodkorlarga kino va media sohalarida musiqani oqilona qo'llashda amaliy yordam berishi maqsad qilingan.

Abstract: The article examines the significance of music in cinematography. It focuses on the role of music in enhancing dramatic moments and its influence on the viewer's emotions, psychology, and worldview. Examples from both world and national cinema are provided. The study aims to help young creators use music effectively and intelligently in film and media projects.

Ключевые слова: музыка, кино, фильм, влияние музыки, значение музыки, цель кино и музыки, задачи кино и музыки.

Kalit so'zlar: musiqa, kino, film, musiqaning ta'siri, musiqaning ahamiyati, kino va musiqaning maqsadi, kino va musiqaning vazifalari.

Keywords: music, cinema, film, influence of music, importance of music, purpose of cinema and music, functions of cinema and music.

Музыка считается одним из самых значимых видов искусства не только в культуре, но и в истории, жизни и быте человечества. Хорошая музыка

воздействует на чувства человека, вызывает внутренние изменения, пробуждает воспоминания, волнует, вдохновляет и положительно влияет на настроение. В результате меняется физиологическое состояние человека: возрастает уверенность в себе, успокаиваются нервы, улучшается здоровье, нормализуются сердцебиение и давление, пробуждается энергия. В духовном мировоззрении человека тоже происходят перемены: появляется стремление к добру, усиливается чувство любви, укрепляется воля и ощущается позитивная энергия, побуждающая к активной деятельности. Как сказано в Национальной энциклопедии Узбекистана: «Музыка-это вид искусства, отражающий человеческие чувства, переживания, мысли и представления посредством последовательности музыкальных звуков... Выразительные и изобразительные возможности музыки были высоко оценены и научно осмыслены древнегреческими учёными Пифагором, Платоном, Аристотелем, а также восточными мыслителями аль-Фараби, Ибн Сино, Джами, Навои, Бабуром, Кавкаби, и суфийскими философами Имамом Газали, Бухари и другими.»¹

Мы могли бы рассказать очень многое о музыке и её истории (и мы действительно изучали это глубоко). Однако основная тема нашей статьи значение и роль музыки в кино, её функции и сила воздействия на зрителя. Поэтому сосредоточим внимание именно на этом вопросе.

Известно, что главная цель кино воспитание человека: развитие сознания зрителя, изменение его мировоззрения в положительную сторону, расширение кругозора. Чтобы этого достичь, кинематографисты стараются использовать все художественные средства, воздействуя на чувства зрителя, вызывая у него эмоциональный отклик. Потому что только через глубокое волнение, эмоциональный подъём и положительное воздействие на душу можно добиться изменения в его сознании. Музыка же является одним из основных инструментов, помогающих кино выполнить эту задачу и достичь цели. Недаром

¹ Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, статья “Муסיқа”, Абдуманнон Назаров, Олимжон Беков. 2025 Qomus. INFO-Word Press Theme by Kadence WP. URL://qomus.info/encyclopedia/cat-m/musiq-a-uz/

венгерский учёный Лайош Эгри (Lajos N. Egri, 1888-1967) в своей знаменитой книге «Искусство драматургии» (The Art of Dramatic Writing, 1942) писал: «Фильмы переносят нас в места, где мы никогда не были, в древние страны и даже в вымышленные миры. Они глубоко волнуют нас: мы невольно плачем, смеёмся, радуемся или скорбим, а иногда испытываем страх. Но в итоге начинаем размышлять.»²

Обратите внимание здесь Эгри говорит вроде бы о кино, но создаётся впечатление, будто он описывает именно музыку. Следовательно, из этого можно сделать вывод: цели и задачи кино и музыки совпадают. Послушайте любую великую музыку, особенно классические произведения и вы испытаете те же чувства: восторг, волнение, грусть, глубокие раздумья. Иногда музыка вызывает в нашем воображении картины эпохи, в которой жил композитор войны, разрушения, возрождения, исторические события. Музыка способна заставить нас представить то, чего мы никогда не видели своими глазами. Поэтому в каждом фильме режиссёры стремятся использовать музыку, но не любую, а ту, которая соответствует теме и идее картины. Часто для художественного фильма специально создаются музыкальные произведения саундтреки, которые подчинены раскрытию основной идеи фильма. Возьмём, например, всемирно известный фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» (1997). Музыка и песни в этом фильме использованы с поразительным мастерством. Зритель, посмотрев картину, переживает сильнейшие эмоции: скорбь, волнение, восхищение. Но в итоге, словно прочитав глубокое философское произведение, делает вывод что смысл жизни не в богатстве, а в способности чувствовать, любить, ценить людей. Сам Кэмерон признавался, что идея создания фильма пришла к нему после того, как он слушал музыку ирландской певицы и композитора Энья (Enya Patricia Ní Bhraonáin), автора множества саундтреков и синглов. Вдохновившись её произведениями, он написал сценарий к

² Эгри Л. Искусство драматургии. Творческая интерпретация человеческих мотивов. - Москва: Альпина нонфикшн, 2020. - 430 с. URL: <https://archive.org/details/dli.bengal.10689.12919/page/n3/mode/2up>

«Титанику». Песня канадской певицы Селин Дион (Céline Marie Claudette Dion) «My Heart Will Go On» («Моё сердце будет биться дальше», 1997) стала всемирно известной наравне с самим фильмом. Можно сказать: фильм сделал песню знаменитой, а песня фильм. Эта композиция, как и весь саундтрек, была написана известным американским композитором Джеймсом Хорнером (James Roy Horner, 1953–2015), и удостоилась премии «Оскар».

Рассмотрим теперь фильм, созданный в нашей стране. Картина Эльёра Ишмухамедова «Влюблённые» (1969) рассказывает о любви, дружбе, верности и жизненных трудностях ташкентской молодёжи. Те, кто смотрел этот фильм в молодости, сегодня уже пожилые люди. Но стоит показать им хотя бы один эпизод или включить музыку из фильма и они мгновенно узнают: «Это ведь “Влюблённые”! Мой любимый фильм!» Они с живыми эмоциями вспоминают сюжет, переживания, молодые годы. Такой эффект достигнут благодаря умелому использованию музыки.

В фильме звучат:

- песня Sonny & Cher- «Little Man» (1966) (музыка Sonny Bono),
 - песня французского певца и композитора Шарля Азнавура- «Je t'attends...» (1961–1962),
- авторы Abramo Italo Ferrario, Charles Aznavourian, Gilbert Bécaud,
- а также оригинальные композиции Богдана Троцюка, написанные специально для фильма.

Когда пожилые зрители слышат эти мелодии, их глаза загораются, они оживляются, вспоминают молодость и прошлые чувства. Это огромный успех режиссёра Эльёра Ишмухамедова, который сумел с помощью музыки передать дух времени и достичь эмоционального единения со зрителем. Фильм прост, но глубок и поучителен. Музыка в нём стала основой художественной формы, фундаментом, на котором построен эмоциональный мир картины. Главное фильм поднимает настроение, пробуждает любовь к жизни, учит ценить близких, быть добрым и уважать даже тех, кто не похож на тебя.

Музыка и песня состоят из мелодии. Именно мелодия воздействует на сердце человека, волнует, вдохновляет, успокаивает уставшие нервы, снимает тревогу, поднимает настроение. Хорошая мелодия избавляет человека от тяжёлых мыслей и дарит радость. Когда прекрасная мелодия соединяется с совершенным стихотворным текстом, рождается песня, которая пробуждает в человеке лучшие эмоции: радость, счастье, любовь, нежность. Фильм Эльёра Ишмухамедова «Влюблённые» по праву можно считать одним из самых ярких фильмов, который навсегда остался в сердцах зрителей. На примере приведённых фильмов можно сделать следующие наблюдения и выводы:

1. В музыке важнейшими средствами воздействия являются: ритм, вибрация, частота, звуковые волны, интонация, лад (мажорный и минорный).
2. Музыка воздействует не только на психику человека, но и на его тело (физиологию).

Мы многократно наблюдали зрителей во время просмотра фильмов: в моменты напряжённых событий, сопровождающихся музыкой, у них учащалось сердцебиение (активизировалась сердечно-сосудистая система), дыхание становилось неровным и быстрым (усиливалась работа лёгких), появлялась дрожь (напряжение нервной системы), они плакали, вздыхали или, наоборот, смеялись и радовались. Учёные во всём мире подтверждают, что во время таких эмоциональных состояний в организме происходят и химические изменения вырабатывается гормон дофамин, активизируются клетки, обновляются ткани, в мозге пробуждаются нейронные связи.

3. Тембр музыки вызывает у человека особую реакцию. «Специалист по психосоматике, сотрудник Кольского научного центра РАН Н. Л. Соловьёвская называет это явление АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция)».³ Проще говоря, когда человек во время фильма слушает музыку и вдруг чувствует, как «всё внутри задрожало», «пробежали мурашки», или говорит: «у

³ Соловьёвская Н. Л. История развития психосоматики // Труды Кольского научного центра РАН, 2018, т.9, №11-15, с.110-120.

меня сердце сжалось», «в груди похолодело» это и есть реакция ASMR, вызванная воздействием тембра.

4. Знакомая музыка, прозвучавшая в фильме, может вызвать у зрителя ассоциации и воспоминания о прошлом. Он снова переживает забытые чувства, погружается в прошлые события, и это усиливает его эмоциональную вовлечённость. После всего сказанного мы можем ответить на вопрос: почему музыка (а точнее кино и музыка вместе) способны воспитывать человека? Известно, что тело и душа неразделимы, хотя и различны. Они существуют как две взаимосвязанные силы, не способные жить одна без другой. Российский учёный, профессор А. Л. Гройсман (1938-2019) в своём учебном пособии «Основы психологии художественного творчества» писал: «Ученики греческого философа Пифагора утверждали, что тело человека управляется музыкой. Сирийский философ Ямвлих писал о Пифагоре: “Он воспитывал своих учеников при помощи музыки, обучал их нравственности, умению управлять чувствами и волей, стремиться к добру и становиться совершенными людьми.”»⁴ Таким образом, «...хорошая мелодия является важнейшим средством, питающим душу человека.»⁵

Цель режиссёра, использующего музыку в своём произведении, передать зрителю художественную идею фильма через эмоциональное воздействие, используя звуки и мелодии как символические формы выражения.

Чтобы добиться этого, режиссёр проводит огромную подготовительную работу и сотрудничает с композитором и тщательно отбирает музыкальные фрагменты, которые наилучшим образом раскрывают идею фильма. Однако в истории кино известны и обратные примеры. Американский режиссёр-постмодернист Квентин Тарантино часто писал сценарий, вдохновляясь уже

⁴ Гройсман А. Л. Основы психологии художественного творчества / под ред. В. А. Андреева. Москва: Когито-Центр, 2003. - 187 с.

⁵ Бекназаров Х. Кино и музыка, «Известия Узбекского государственного института искусств и культуры», выпуск 1(9), стр. 15, 2019.

существующей песней -то есть сначала выбирал музыку, а потом строил под неё фильм.

Другой американский режиссёр и музыкант Джим Джармуш (James Robert Jarmusch) в своих фильмах всегда тщательно подбирает музыку под характер героев. Он использует музыкальные темы, чтобы символически выразить внутренний мир персонажей. А британско-американский режиссёр Кристофер Нолан (Sir Christopher Edward Nolan) часто применяет в своих фильмах звуки и шумы, создаваемые музыкальными инструментами или электронными средствами, чтобы усиливать напряжение и внимание зрителя. Он многократно сотрудничал с немецким композитором Хансом Циммером, и их совместные работы стали эталоном музыкально-звукового синтеза в кино.

Функции музыки в фильмах

Таким образом, музыка в кино должна выполнять следующие задачи:

- Создавать эмоциональную атмосферу, влияя на настроение зрителя и помогая ему незаметно «погрузиться» в действие фильма.
- Помогать раскрыть скрытый смысл и основную идею картины через символические мелодии, песни, звуки и шумы.
- Раскрывать внутренний мир персонажей при этом визуальное восприятие (глаза) и слуховое (уши) не должны мешать друг другу, а наоборот, быть в гармонии: иногда музыка уступает место кадру, иногда кадр музыке.
- Завершаться позитивным музыкальным аккордом, чтобы после фильма зритель ощущал радость, размышлял, испытывал эмоциональное удовлетворение.
- Соответствовать происходящим событиям, будь то новая песня или уже известная композиция она должна работать на успех фильма.

Грамотное выполнение этих функций, то есть правильное соединение двух видов искусства «одного, воспринимаемого глазами, и другого ушами» (как писал Х. Бекназаров в статье «Кино и музыка»,

Вывод:

Музыка в кино не просто украшение. Она сила, формирующая эмоциональный и духовный опыт зрителя. Музыка может лечить, вдохновлять, заставлять задуматься и сопереживать. Она делает кино живым и превращает просмотр в глубокое личное переживание.

В ходе исследования было установлено, что музыка играет ключевую роль в кинематографии, усиливая эмоциональное воздействие и драматизм происходящего на экране. Она помогает раскрыть характеры героев, передать настроение и смысловые акценты фильма. Грамотное использование музыкального сопровождения способствует созданию цельного художественного образа и усиливает выразительность кинопроизведения.

Таким образом, музыка в кино-это неотъемлемая часть профессионального искусства, способная не только украшать, но и придавать фильму душу, делая его воздействие на зрителя более глубоким и осмысленным.

Список использованной литературы:

1. Колбаева Н. За нежностью - доброта // Советская молодёжь, 21 января 1970.
2. Капустин М. По-детски и по-взрослому // Молодая гвардия, 1971, №1, с.308-313.
3. Лукьянова И. Пронизанные солнцем // Правда Востока, 23 июля 1975.
4. Влюблённые // Советские художественные фильмы: 1968-1969. - М.: Нива России, 1995. - с.154.
5. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, статья “Муסיқа”, Абдуманнон Назаров, Олимжон Беков. 2025 Qomus. INFO-Word Press Theme by Kadence WP. <URL://qomus.info/encyclopedia/cat-m/musiq-a-uz/>
6. Эгри Л. Искусство драматургии. Творческая интерпретация человеческих мотивов. - Москва: Альпина нонфикшн, 2020. - 430 с. URL: <https://archive.org/details/dli.bengal.10689.12919/page/n3/mode/2up>
7. Мерзлякова А. А. Роль музыки в кинематографе // МедиаСреда, 2024, №1, с.91-95. ISSN 2070-0717.