

УДК 778.5.04.071:78

ББК 85.374

М-695

*Монография публикуется по решению ученого совета
Научно-исследовательского института киноискусства ВГИК*

Рецензенты:

доктор искусствоведения Н.А. Цыркун

доктор философских наук В.И. Самохвалова

Михеева Ю.В.

Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе. —
М.: ВГИК, 2016. — 241 с., ил.

ISBN 978-5-87149-193-5

Монография посвящена многоаспектному рассмотрению звука в отечественном кинематографе. Начиная с первых десятилетий существования кино, интерес теоретиков к этой области кинотворчества сводился к двум общим вопросам: *что* делает звук в фильме? (т.е. каковы смыслы соединения звука с визуальным рядом, функционирования звука в кадре и за кадром) и *как* звук это делает? (т.е. каковы формы и способы образования этих смыслов). С развитием и усложнением художественного языка киноискусства, в особенности с появлением авторского кинематографа, включенного в обширное поле интертекстуальных связей, перед исследователем с неизбежностью встает и еще один вопрос: *почему так* в фильме использован звук? Автор пытается ответить на этот вопрос, вникая в специфику режиссерской эстетики.

Книга адресована теоретикам и практикам кино, студентам высших учебных заведений в сфере кинематографии, а также читателям, интересующимся теоретическими проблемами киноискусства.

© Михеева Ю.В., 2016

© Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава I. Изоморфизм vs. контрапункт	12
<p>Изоморфизм визуального и аудиального рядов в немом фильме. Становление авторства в звуковом решении фильма. Проблема аутентичности звукового решения фильмов дозвукового периода. Аудиовизуальный контрапункт: манифестация звуковой субъективности. Эволюция аудиовизуального контрапункта</p>	
Глава II. Рефлексия	50
<p>Относительный и абсолютный аспекты звукового пространства фильма. Эстетическая локализация автора и типология звукозрительных решений в кинематографе. Звук как способ и направление мышления во внутрикадровом времени фильма. Экзистенциальная рефлексия в звуке. Фильмы «человеческого предела» и звуковой экстазис. Трансцендентальность рефлексии</p>	
Глава III. Игра	116
<p>Понятие игры в культуре XX века. Структура игрового пространства. Элементы звуковых игр в экранном пространстве: музыкальные цитаты, автоцитаты, квазицитаты, стилизации. Звуковые «случайности» и импровизации. Театрализация музыкально-звуковых феноменов. Интонационные игры. Звуковая ирония как авторское отношение к экранному действию. Звуковой коллаж: художественная форма, игровая деятельность, авторское мировидение</p>	
Глава IV. Остранение	183
<p>Мышление о звуке в XX веке. Звуковое остранение и медитативные звуковые зоны в фильмах. Музыкальный минимализм в кинематографе.</p>	
Заключение	219
Список литературы	222
Фильмография	230