

САУНДТРЕКИ СОВРЕМЕННОГО КИНО В УЧЕБНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ С ПОДРОСТКАМИ

Е. А. Ломакина, Н. В. Корчагина,

Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского,
Саратов, Российская Федерация, 410012

Аннотация. В статье рассматривается педагогическая целесообразность использования в деятельности учителя музыки средней общеобразовательной школы саундтреков современного кино. Актуальность темы обусловлена необходимостью модернизировать содержание учебной и внеурочной работы с учётом аудио-предпочтений подростковой аудитории. В центре внимания авторов находятся вопросы теории и практики применения саундтреков современного кино в работе учителя музыки с подростками. Представлен анализ понятия «саундтрек кино» и особенностей киномузыки, охарактеризована её роль в контексте музыкальных интересов современного подростка и в формировании его картины мира. Даны рекомендации по использованию саундтреков кино на уроках музыки в 5–8-х классах основной образовательной школы, а также представлены способы их применения во внеурочной работе. Предложены новые формулировки тем уроков с музыкальным материалом в виде саундтреков современного кино. Рекомендован ряд тем для внеурочной работы с подростками в рамках таких форм, как лекция-беседа, музыкальное клубное объединение, дискуссия, в содержание которых предусмотрено включение саундтреков современного кино; описывается практика проведения данных мероприятий.

Ключевые слова: школа, урок музыки, внеурочная деятельность, подросток, саундтрек, кино.

Благодарность. Авторы статьи выражают благодарность кафедре музыкально-инструментальной подготовки факультета искусств Педагогического института Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского за помощь в подготовке и оформлении исследования.

© Ломакина Е. А., Корчагина Н. В., 2024

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Для цитирования: Ломакина Е. А., Корчагина Н. В. Саундтреки современного кино в учебной и внеурочной работе учителя музыки с подростками // Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education. 2024. Т. 12. № 3. С. 159–172. DOI: 10.31862/2309-1428-2024-12-3-159-172.

DOI: 10.31862/2309-1428-2024-12-3-159-172

SOUNDTRACKS OF MODERN CINEMA IN THE EDUCATIONAL AND EXTRACURRICULAR WORK OF A MUSIC TEACHER WITH TEENAGERS

Evgeniya A. Lomakina, Nataliya V. Korchagina,

Saratov National Research State University
named after N. G. Chernischevsky,
Saratov, Russian Federation, 410012

Abstract. The article considers the pedagogical expediency of using soundtracks of modern cinema in the activities of a secondary school music teacher. The relevance of the topic is due to the need to modernize the content of educational and extracurricular activities, taking into account the audio preferences of the teenage audience. The authors focus on the theory and practice of using soundtracks of modern cinema in the work of a music teacher with teenagers. The analysis of the concept of “movie soundtrack” and the features of film music is presented, its role in the context of the musical interests of a modern teenager and in the formation of his worldview is characterized. Recommendations are given on the use of movie soundtracks in music lessons in grades 5–8 of the basic educational school, as well as ways of using them in extracurricular activities. New formulations of lesson topics with musical material in the form of soundtracks of modern cinema are proposed. A number of topics are recommended for extracurricular work with teenagers in the framework of such forms as lecture-conversation, musical club association, discussion, the content of which provides for the inclusion of soundtracks of modern cinema; the practice of conducting these events is described.

Keywords: school, music lesson, extracurricular activities, teenager, soundtrack, cinema.

Acknowledgment. The authors express their gratitude to the Department of musical and instrumental training of the Faculty of Arts of the Pedagogical Institute of Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevsky for assistance in the preparation and execution of the study.

For citation: Lomakina E. A., Korchagina N. V. Soundtracks of Modern Cinema in the Educational and Extracurricular Work of a Music Teacher with Teenagers // *Muzikal'noe iskusstvo i obrazovanie* = Musical Art and Education. 2024, vol. 12, no. 3, pp. 159–172 (in Russian). DOI: 10.31862/2309-1428-2024-12-3-159-172.

Актуальность постановки проблемы

Искусство кино играет значительную роль в формировании культурных и эстетических предпочтений современной аудитории. Музыкальное сопровождение фильмов (саундтрек) является неотъемлемой частью кинематографа, способствуя созданию атмосферы и настроения, помогая коммерческому «продвижению» кинопродукции, росту её популярности у зрителей. Саундтреки не только сопровождают действие на экране, но и являются самостоятельными произведениями искусства: они могут издаваться в виде музыкального альбома, содержащего композиции из оригинального фильма.

Кинокомпозиторы создают узнаваемый стиль и язык музыкального повествования, лучшие образцы которого остаются в памяти слушателей на десятилетия. Саундтреки усиливают эмоциональное воздействие фильма на зрителей, помогают глубже понять персонажей и их переживания. Звуковой дизайн кинолент последних десятилетий становится всё более насыщенным и разнообразным, что влияет на появление новых смыслов и контентных решений в музыкальной киноиндустрии.

Киноискусство за более чем вековую историю существования накопило множество музыкальных композиций разных стилей и жанров, которые могут служить и педагогическим целям как объект изучения различных аспектов музыки с точки зрения её структуры, формы, средств выразительности и т.п. Учитывая популярность данного жанра в подростковой среде, учитель музыки общеобразовательной школы может использовать саундтреки как материал урока или внеурочного мероприятия. Вопросы киному-

зыки и её применения в образовательном процессе школы изучали Е. А. Зверева [1], С. С. Орищенко [2], К. Ю. Плотников [3], Т. Ф. Шак [4] и др. По данной тематике в последние годы опубликованы научные статьи С. Г. Фархутдиновой [5], М. В. Темниковой [6] и др. С 1961 года по настоящее время издаётся «Журнал исследований кино и медиа» (“The Journal of Cinema and Media Studies”, Мичиганский университет) [7]. Он является научным изданием Общества изучения кино и медиа и публикует короткие эссе на педагогические темы в данной области. В его структуре представлена рубрика «Обучающие медиа» – площадка для обмена идеями и ресурсами для педагогической практики.

В данной статье авторы поставили перед собой следующие задачи: 1) рассмотреть саундтрек как составляющую киноискусства и самостоятельное культурное явление; 2) проанализировать роль киномузыки в формировании мировоззрения современного учащегося-подростка; 3) предложить новые учебные темы с целью более полного раскрытия значимости саундтреков в киноискусстве на уроках музыки в основной общеобразовательной школе; 4) проанализировать способы их применения во внеурочной деятельности учителя музыки.

Саундтрек кино как явление музыкальной культуры

В современном кинематографе композиторы применяют различные музыкальные стили и инструменты для усиления впечатления от происходящего на экране. Для этого используются специфические для каждого жанра приёмы, различные звуковые эффекты. Все они входят в музыкальное сопровождение фильма.

В звуковой дорожке **триллеров** композиторы прибегают к необычным звукам, шумам, чтобы усилить тревожную атмосферу. Одним из примеров экзотических музыкальных инструментов для создания атмосферы страха является *ййбахар*. Это струнный инструмент с полым резонатором, который воспроизводит гудящие звуки. Его уникальный тон помогает воссоздать странную и тревожную атмосферу в фильме («Недруги», режиссёр С. Купер, композитор М. Рихтер). Для этой же цели в саундтреке используется *вотерфон*; этот шумовой инструмент состоит из металлической резонаторной чаши, наполненной водой. Когда по краю чаши проводят пальцем или смычком, возникает вибрирующий звук, напоминающий плач или стелания («Матрица», режиссёры братья Вачовски, композитор Д. Дэвис).

Боевики и экшн-фильмы отличаются динамичным звуковым сопровождением («Командир», режиссёры Т. Хван и А. Гурьянов, композитор П. Есенин). Здесь среди музыкальных инструментов на первый план выходят *электрогитары* и *барабаны*, создающие ритмичные и мощные риффы; нередко используется мужской или женский «агрессивный» рок-вокал («Битва за Севастополь», режиссёр С. Мокрицкий, композитор Е. Гальперин, композиция «Кукушка» в исполнении П. Гагариной, кавер-версия песни группы «Кино»).

В **комедийных** и **семейных лентах** для создания атмосферы радости и веселья используются легко запоминающиеся мелодии эстрадной и поп-музыки («Чебурашка», режиссёр Д. Дьяченко, композитор И. Канаев). Может быть включена и популярная музыка прошлых лет, если авторы фильма по сюжету намерены воссоздать атмосферу определённого временного ретропериода

(«Оставленные», режиссёр А. Пэйн, композитор М. Ортон).

В **мелодрамах** музыка играет решающую роль в передаче чувств и переживаний главных героев. Для этих фильмов характерны выразительные мелодии с минорным оттенком. В партитуре преобладают *струнные инструменты*, ассоциирующиеся с лирическим высказыванием (скрипка и виолончель). Их приглушённое и трепетное звучание вызывает у зрителя чувство грусти и усиливает эффект эмоционального сопереживания («Благословите женщину», режиссёр С. Говорухин, композитор Е. Дога).

Фантастические фильмы часто сопровождаются *электронными* и *синтезированными на компьютере звуками*, которые создают футуристическую и загадочную атмосферу происходящего на экране. Композиторы применяют «искусственные» ритмы и тембры, усиливая ощущение оторванности от реальности («Вторжение», режиссёры Ф. Бондарчук, О. Трофим, композитор И. Вдовин).

Исторические фильмы сопровождаются музыкой, в той или иной степени отражающей дух и эстетику конкретной эпохи. Здесь могут использоваться *традиционные инструменты* и *мелодии, характерные для времени, о котором рассказывает сюжет*; композиторы исторических лент нередко прибегают к стилизации и аранжировкам знаковых для эпохи мелодий («Барри Линдон», режиссёр С. Кубрик, композитор Л. Розенман).

В **психологических триллерах** музыкальное сопровождение создаёт ощущение напряжения и тревоги. Композиции в таких фильмах могут быть резкими, атональными и диссонансными («Психо», режиссёр А. Хичкок, композитор Б. Херрманн).

В документальных фильмах композиторы подбирают музыку, которая как усиливает впечатление от личных историй героев ленты, так и воплощает общие социальные темы кинопроизведения («В Арктику», режиссёр Л. Круглов, композитор А. Рыбников).

С 70-х годов XX века и по сей день в кинематографе (как зарубежном, так и отечественном) прослеживается интересная тенденция: в качестве автора основного саундтрека приглашается известный кинокомпозитор, владеющий симфоническими приёмами письма, оркестровой аранжировкой и т.п. А для создания главного песенного «хита» фильма могут привлекаться поп-композиторы и известные в молодёжной среде эстрадные певцы (так, саундтрек к мультипликационному фильму «Король Лев» состоит из песен Э. Джона и Т. Райса и музыки Х. Циммера). В редких случаях обе эти функции способен выполнять и один композитор (например, М. Дунаевский, Дж. Хорнер и др.). Такой подход привлекает к фильму внимание разных групп зрителей, расширяя возможности проката, и делает звуковую дорожку ленты максимально разнообразной.

В целом саундтреки кино являются важной частью популярной культуры и могут оказывать значительное влияние на восприятие фильма и его успех у зрительской аудитории. Используемые в саундтреке музыкальные инструменты отражают культурные особенности определённой эпохи или региона. Саундтрек служит средством идентификации фильма, его героев, страны или времени создания. Музыкальная тема ленты связана с конкретным персонажем, культурным движением или даже эстетикой целого поколения, и это помогает зрителю легко узнавать и ассоциировать услышанный музыкальный фрагмент

с каждым из названных явлений (например, саундтрек к фильму Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», композитор М. Таривердиев).

Роль киномузыки в формировании мировоззрения современного учащегося-подростка

Подростковый возраст – переходный этап в развитии человека между детством и взрослостью. Современные подростки отличаются клиповым мышлением и способностью быстро переключаться между различными задачами, поэтому для поддержания у них интереса к образовательному процессу на уроках музыки или во внеклассной работе необходимо использовать разнообразные форматы подачи материала: короткие видео, фрагменты из фильмов, викторины, кейсы и инфографику. Клиповое мышление помогает подросткам быстро усваивать и обрабатывать информацию [8].

«Лапидарность» мышления современных подростков (краткость, ясность и точность мысли, способность к быстрому и эффективному анализу информации, к выделению главного и второстепенного, к формированию чётких и ясных выводов) также обуславливает лёгкость восприятия ими саундтреков и, как следствие, привлекательность киномузыки для данной аудитории. Музыка из фильмов предлагает подросткам готовые (лапидарные) образы и идеи, которые они могут ассоциировать с собой и использовать для самовыражения.

Подростковому восприятию требуется наглядность, чтобы поддерживать темп, в котором оно привыкло функционировать в повседневном информационном контексте. Именно поэтому саундтреки часто содержат

яркие и запоминающиеся мелодии, которые легко запечатлеваются в памяти. Подростки предпочитают визуальные образы, которые помогают им лучше понять и воспринять музыку. Звуковые дорожки к фильмам часто сопровождают сцены, напоминающие по построению видеоклипы с яркой визуальной составляющей. Это позволяет создать эмоциональную связь между музыкой, действием, происходящим на экране, и зрителем.

Киномузыка содержит ценности, идеи и сообщения, которые влияют на формирование картины мира подростка. Например, песни из популярных фильмов с положительными и вдохновляющими текстами могут способствовать развитию оптимистического отношения к жизни и обретению веры в свои силы. Тексты песен, в которых отражены социальные проблемы, вызывают у юных слушателей стремление осознать эти проблемы и искать их решения.

Саундтреки служат способом самоидентификации для подростков. Музыкальные исполнители и группы становятся ролевыми моделями в процессе определения своего места в обществе, в понимании ценностей, поиске единомышленников и сообществ, которые разделяют их интересы.

К записи саундтреков в студии часто приглашаются вокалисты, популярные именно в подростковой среде. Это связано с тем, что молодёжные фильмы, к которым создаются саундтреки, интересны той же возрастной аудитории, которая активно «включена» и в поп-культуру. Участие модных исполнителей в саундтреках помогает привлечь внимание зрителей и обеспечить дополнительный коммерческий успех фильму. Подростки являются целевой аудиторией поп-музыки и кино, они стремятся иденти-

фицировать себя с исполнителями и их музыкой. Поэтому саундтреки становятся для них ещё одним способом приблизиться к творчеству любимого певца (певицы). Популярные песни, включённые в звуковое сопровождение ленты, создают ассоциации с фильмом и становятся частью его образа.

Жанр поп-музыки является наиболее распространённой основой современных саундтреков, но существуют и исключения. В отечественном кино сформировалось несколько поколений композиторов, опирающихся в структуре музыкального киноматериала не только на песенные традиции, но и на академическую манеру изложения музыкальной мысли. К наиболее выдающимся можно отнести Э. Артемьева, В. Дашкевича, А. Зацепина, Г. Канчели, А. Рыбникова, М. Таривердиева и др.

В зарубежной киноиндустрии таким примером может послужить творчество Д. Уильямса, Дж. Хорнера, Х. Циммера, Г. Шора и др. Эти композиторы используют крупные музыкальные формы и составы, создают масштабные звуковые полотна на основе оркестрового звучания и лейтмотивного развития.

Так, Ханс Циммер предпочитает сложные музыкальные структуры, богатые гармонии и разнообразные ритмы, сочетание различных музыкальных жанров и стилей в зависимости от тематики фильма. Это также делает его музыку привлекательной для аудитории, ценящей классическую оркестровую музыку. Глубина проработанности персонажа в музыкальном воплощении Х. Циммера нередко превосходит сценарные «рамки» и придаёт образам особую масштабность и архетипическую обобщённость. Его музыка отличается глубиной содержания, ярким, запоминающимся мелодизмом, выраженной эмоциональ-

ной составляющей. Композитор активно использует современные музыкальные технологии и инструменты при создании своих композиций.

Приведённые образцы показывают, что музыка в кино может быть разнообразной и не ограничивается поп-шлягерами. Созданные в том числе и для подростковой аудитории саундтреки расширяют её воззрение на содержание музыкального искусства, влияя на представления о картине мира. Лучшие образцы киномузыки могут быть использованы учителем в качестве демонстрации выразительных возможностей музыкального искусства в его прикладном формате развития (саундтрек).

Как педагогический инструментарий музыканта-педагога киномузыка способна оказывать влияние на формирование мировоззрения современного учащегося-подростка посредством:

- осознания средств выразительности музыки как вида искусства через популярный и объединяющий подростковую аудиторию контент;
- применения в образовательном процессе привычной подростку наглядности, «клиповости» восприятия, быстрой смены образов на основе ярких и запоминающихся мелодий саундтреков в исполнении известных артистов поп-сцены;
- привлечения внимания к оркестровой музыке через саундтреки; осознания киномузыки как жанра, в котором получают воплощение не только песенные традиции, но и крупные формы и инструментальные составы, тем самым делая возможным создание современными «классиками» киномузыки масштабных звуковых полотен;
- использования в образовательном процессе лапидарных визуальных образов киномузыки как эмоционально

доступного подростку ассоциативного ряда;

- создания определённого нужного настроения (плейлистов с энергичными и ритмичными треками для тренировки, школьных дел или медленных песен для меланхолической атмосферы);
- направленности на формирование оптимистического отношения к жизни и веры в свои силы с помощью песен из кинофильмов с положительными и вдохновляющими текстами; заострения внимания на социальных проблемах, их осознания и понимания через прослушивание саундтреков фильмов с соответствующим социальным содержанием и т.п.;
- самоидентификации: в поиске своей идентичности подростки могут находить единомышленников и сообщества, которые разделяют их интересы и кино-музыкальные вкусы.

Использование саундтреков кино на уроках музыки в основной общеобразовательной школе

Включение образцов киноискусства в учебный материал на уроках музыки в основной общеобразовательной школе предусмотрено Федеральной рабочей программой по данному предмету [9]. С ориентацией на поставленные в ней задачи предлагается расширить спектр традиционно включаемых музыкантами-педагогами в содержание занятий тем, посвящённых освоению подростками киномузыки, новых музыкальных направлений и конкретных саундтреков. Это позволит более многогранно представить подросткам значение музыки как неотъемлемого компонента современного кинематографа, сделать для них занятия более интересными и привлекательными.

Перечислим *предлагаемые саундтреки с указанием тем уроков, в контексте которых их рекомендуется рассматривать.*

В **5-м классе** при рассмотрении взаимосвязи *музыки и литературы* представляет интерес тема «Роль музыки в искусстве: от театра до кино», где могут быть использованы саундтреки из франшизы о «Гарри Поттере»; *музыки и изобразительного искусства* – тема «Волшебная палочка дирижёра: магия саундтреков» – саундтреки из мультфильмов «Холодное сердце», «Кунг-фу Панда», «Мадагаскар».

В **6-м классе**, характеризуя *авторскую песню и её использование в современном кинематографе*, в музыкальный материал, кроме песен Б. Окуджавы, В. Высоцкого, С. Никитина и др., предлагается включить саундтрек из сериала «Ведьмак», а также песню Лютика «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из этого сериала. В фильме герой аккомпанирует себе на лютне, тем самым у учителя появляется возможность познакомить подростков с новым для них музыкальным инструментом и обратить их внимание на ассоциации с эпохой Средневековья и Ренессанса, когда этот струнный щипковый инструмент использовался для сопровождения пения, танцев.

При изучении темы «*Образы симфонической музыки кинематографа*» предлагается познакомить подростков с музыкой Х. Циммера и К. Баделта к франшизе «Пираты Карибского моря». Тема капитана Джека Воробья стала одним из самых узнаваемых мотивов в современном кино. Она ассоциируется со смелостью, авантюризмом и звучит в самые важные моменты, связанные с приключениями главных героев. Музыкальная характеристика Дэвида

Джонса, титульного антагониста, звучит в исполнении самого персонажа на органе и в музыкальной шкатулке, которую он получил от своей возлюбленной. Эта тема передаёт мрачную и зловещую атмосферу, связанную с Д. Джонсом и его судьбой. Появляется она в моменты напряжения и опасности в сюжете.

Осваивая тему «*Образы киномузыки*», предлагается обратиться к композиции Х. Циммера из анимационного фильма «Король Лев» (премия «Оскар» за саундтрек). Здесь музыкальные характеристики отражают многообразие персонажей и ситуаций, в которых они действуют. Тема Симбы звучит гордо и уверенно, но затем становится более грустной и задумчивой. В сцене встречи Симбы и Налы композитор предлагает весёлую и игривую мелодию, которая создаёт ощущение радости и беззаботности. А в сцене смерти Муфасы звучит трагическая интонация, которая вызывает у зрителей чувство печали и скорби. К тому же музыка Х. Циммера к этому анимационному фильму содержит в себе элементы традиционной южноафриканской музыки (ритм, мелодика и т.д.) [10].

В **7-м классе** при освоении особенностей камерной и симфонической музыки предлагается ввести дополнительную тему «*Влияние симфонической музыки на атмосферу кинофильма*» с обсуждением саундтреков из кинофильмов «Интерстеллар», «Звёздные войны».

В **8-м классе**, рассматривая тему «*Музыка в кино*», обогатить учебный материал можно саундтреками из франшизы «Пираты Карибского моря» и другими. Например, музыка к фильму «Интерстеллар» Х. Циммера помогает создать атмосферу бесконечности космического путешествия и подчеркнуть эмоциональную глубину отношений

между персонажами – отцом и его дочерью-подростком. Саундтрек к фильму «Начало» воплощает концепцию нелинейности времени, заложенную в сценарии.

Размышляя о традициях и новаторстве в музыке при раскрытии темы «Композиторы-маги, способные перенести слушателя в другие миры. Х. Циммер, Д. Уильямс», следует обратиться к саундтрекам из франшиз «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер».

Введение новых тем и предлагаемое обновление учебного материала позволит более полно реализовать педагогический потенциал саундтреков кино на уроке музыки в основной общеобразовательной школе, который заключается:

- в способности делать учебный процесс более интересным и привлекательным для учащихся ввиду присутствия саундтреков в музыкальном контексте жизни современного подростка; актуальные и любимые мелодии повышают интерес к музыке как виду искусства и мотивируют учащихся глубже погружаться в учебный предмет;
- в более глубоком освоении подростками различных учебных тем и стилей, изучаемых в рамках школьной программы по музыке: мюзикл, поп-музыка, киномузыка;
- в приобретении опыта анализа музыкальных произведений на доступном, знакомом и понятном музыкальном материале; саундтреки могут применяться для исследования музыкальных форм и стилей: разбор структуры саундтреков позволяет учащимся понять принципы музыкальной композиции и формы;
- в модернизации содержания урока музыки, обогащении его новым материалом, способствующим развитию познавательной активности подростка.

Саундтреки кино во внеурочной деятельности учителя музыки

Внеурочная деятельность способствует развитию личности подростка согласно его интересам и потребностям, помогает успешно социализироваться в образовательной среде, позволяет реализовать творческий потенциал, поддерживает познавательный интерес и т.д.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы [11]. Формы внеурочной деятельности могут быть разными: кружки, художественные, культурологические, филологические студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, конференции, школьные научные общества, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. Участие во внеурочной деятельности добровольное и во многом зависит от желания самих подростков.

Учитель музыки в рамках внеурочной деятельности может активно использовать саундтреки. Он разрабатывает различные внеклассные мероприятия, включающие видеоматериалы и киномузыку. Важно, чтобы подростки могли не только смотреть, но и анализировать услышанный материал, делиться впечатлениями и выполнять творческие задания.

В качестве примера можно привести лекцию-беседу Е. А. Ломакиной «Музыкальное путешествие по архетипам в музыке кино», которая была

проведена с подростками в детском санаторном оздоровительном лагере (ДСОЛ) «Орлёнок» Марковского района Саратовской области.

Вначале был представлен рассказ об архетипах как явлении культуры и объекте исследований в психологии. Приводились примеры архетипов из мифологии и литературы, затем подростки кратко познакомились с теорией архетипов К. Юнга и К. Пирсона. Тема архетипов раскрывалась через примеры их применения при создании титульных персонажей в киносценариях известных фильмов. Завершением рассказа об архетипах послужил анализ музыки Х. Циммера к франшизе о пиратах Карибского моря с точки зрения теории архетипов.

Ведущая мероприятия предложила обсуждение архетипов, выявленных ею в этих отрывках, и средств их влияния на сюжет и музыкальное сопровождение. Участники пытались сопоставить себя с героями фильма: им было предложено тестирование для определения своего доминирующего архетипа. Подростки поделились своими впечатлениями от тестирования и высказали мнение о том, как знание своего архетипа может помочь им в коммуникации с окружающими. По итогам высказываний развернулась оживлённая дискуссия.

Слушатели обратили детальное внимание на средства музыкальной выразительности, использованные композитором, научились фиксировать объединение различных элементов музыкальной «ткани» в единое целое. Анализ саундтреков помог подросткам лучше понять, как музыка используется в кино, что расширило их кругозор и повысило интерес к изучению музыки и киноискусства. Для улучшения результата можно рекомендовать использовать

более разнообразный музыкальный материал, в том числе и из других кинокартин, чтобы показать, как разные архетипы могут быть выражены в музыке.

В качестве апробации ещё одного из способов применения саундтреков во внеурочной деятельности учителя музыки была проведена лекция-концерт «Саундтреки современного кино», в которой подростки по очереди выступили в качестве ведущих. Мероприятие включало в себя образовательную часть, где участники знакомы с историей и значением киномузыки, методами работы композиторов, а также влиянием музыки на восприятие кино. В рамках концерта были представлены известные композиции из популярных фильмов. Цель мероприятия – привлечение внимания к теме киномузыки. В число поставленных задач входило: расширение кругозора по тематике музыки в кино, её роли и влияния на восприятие фильма; развитие интереса к музыкальному искусству; формирование понимания важности музыкального сопровождения в создании атмосферы фильма; знакомство с методами работы кино-композиторов; показ влияния музыки на восприятие кино.

В лекции-концерте прозвучали следующие музыкальные композиции: “Cornfield Chase” из фильма «Интерстеллар», «Джек Воробей» из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», “This Land” из мультфильма «Король Лев», “Oogway Ascends” из мультфильма «Кунг-фу Панда», Тема Дейви Джонса из фильма «Пираты Карибского Моря», “Dream Is Collapsing” из фильма «Начало» композитора Х. Циммера; Пролог и “Suite” из фильма «Гарри Поттер и философский камень», «Имперский марш» из фильма «Звёздные войны», главная

тема из фильма «Один дома» композитора Д. Уильямса и др.

Ещё одной формой работы с саундтреками стал «Музыкальный клуб». Клубная работа в школе играет важную роль во внеурочной деятельности учителя музыки. «Клубы детские и подростковые – общественные организации, добровольно объединяющие группы детей в целях общения, связанного с различными интересами, а также для отдыха и развлечения...» [12]. Музыкальный клуб в школе – это форма организации внеучебной музыкальной деятельности школьников. Её целями являются: расширение кругозора учащихся в области музыки, формирование интереса к музыкальному искусству, развитие их творческого потенциала и музыкальных способностей, воспитание эстетического вкуса.

Такой клуб представляет собой творческое объединение, где подростки делятся своими впечатлениями о музыке из фильмов, обсуждают влияние саундтреков на общее восприятие кино, анализируют работу композиторов и исполнителей. В рамках клуба были организованы просмотры фильмов с последующим обсуждением музыки. В таком формате мероприятий создавалась доброжелательная атмосфера, где каждый участник чувствовал себя комфортно и свободно выражал свои мысли и чувства.

Заключение

Саундтрек в кинематографе выполняет разнообразные функции: от создания атмосферы и передачи эмоций до усиления воздействия на зрителей происходящего на экране. Содержание понятия «саундтрек кино» формировалось постепенно, с развитием звукозапи-

си и кинематографа. Кинокомпозиторы используют широкий спектр стилей и инструментов для того, чтобы музыкальное сопровождение было неотъемлемой частью кинематографического опыта и играло важную роль в создании «вселенной» фильма.

В подростковом возрасте учащиеся начинают более осознанно стремиться к приобретению новых знаний и навыков, наблюдается усиление познавательной активности. Поддержка и развитие познавательных интересов у подростков становятся эффективными, если работа ведётся на основе знакомых, увлекательных, лично значимых для них примеров. Таковым для изучения музыки может являться саундтрек кино. Подростки – целевая аудитория киномузыки, большинство саундтреков к фильмам создаются с учётом особенностей их восприятия (быстрое переключение между различными объектами внимания и т.п.). Часто саундтреки имеют непосредственную связь с поп-культурой, которая является важной частью их жизни.

В МОУ «СОШ № 12 имени В. Ф. Суханова» Энгельсского муниципального района Саратовской области на уроках музыки авторами были апробированы предлагаемые обновлённые формулировки тем уроков; новое содержание и музыкальные примеры на основе саундтреков современного кино.

Во внеурочной деятельности учителя музыки способами применения саундтреков кино стали: лекция-концерт, лекция-беседа на основе прослушивания и анализа саундтреков; организация музыкального клубного объединения, посвящённого тематике саундтреков; организация дискуссий о влиянии музыки на создание настроения и атмосферы, на восприятие зрителем важных моментов сюжета и фильма в целом.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Зверева Е. А., Шестерина А. М., Мирошник М. А.* Современные практики и методы исследования медиасферы: новые медиа, социальные медиа и мультимедиа: учебно-метод. пособие. Тамбов: ТГУ имени Г. Р. Державина, 2020. 136 с.
2. *Орищенко С. С.* Современная кинокультурология: Метаязык художественной экранизации: монография. Самара: СГИК, 2021. 368 с.
3. *Плотников К. Ю.* Информационные технологии в образовании: уроки музыки в общеобразовательной школе. В 2 ч. Ч. I: Инновационная образовательная программа. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. 229 с.
4. *Шак Т. Ф.* Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино. СПб.: Лань, Планета музыки, 2022. 384 с.
5. *Фархутдинова С. Г., Саморокова С. А.* Современная музыка как средство развития музыкальной культуры старших школьников // Восемнадцатая Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета: статьи докладов / отв. ред. А. В. Коричко. Нижневартовск: Изд-во Нижневартковского гос. ун-та, 2016. С. 1882–1883.
6. *Темникова М. В.* Музыка Ханса Циммера в голливудском кино // Музыка в её художественных параллелях и взаимосвязях. 2013. № 2 (28). С. 59–61.
7. Объяснение каждого аудиоэффекта. URL: <https://emastered.com/ru/blog/audio-effects-explained> (дата обращения: 04.02.2024).
8. *Мерзлякова С. С.* Клиповое сознание – это не плохо? Клиповое сознание – это хорошо? // Философия хозяйства. 2016. № 1(103). С. 256–263.
9. Федеральная рабочая программа основного общего образования: «Музыка» (для 5–8 классов образовательных организаций). М., 2023. URL: https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp-muzyka_5-8_klassy.pdf (дата обращения: 04.02.2024).
10. И это тоже он! 7 работ композитора Ханса Циммера, которые остались в тени. URL: <https://www.film.ru/articles/i-eto-tozhe-7-rabot-kompozitora-hansa-cimmera-kotorye-ostalis-v-teni> (дата обращения: 02.02.2024).
11. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698> (дата обращения: 17.04.2024).
12. Российская педагогическая энциклопедия. URL: <https://rus-pedagog-enc.slovaronline.com/> (дата обращения: 13.04.24).

Поступила 26.08.2024; принята к публикации 26.09.2024.

Сведения об авторах:

Ломакина Евгения Андреевна, преподаватель кафедры музыкально-инструментальной подготовки факультета искусств Педагогического института Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (ул. Астраханская, 83, Саратов, Российская Федерация, 410012), Lomakina685@gmail.com.

Корчагина Наталия Викторовна, доцент кафедры музыкально-инструментальной подготовки факультета искусств Педагогического института Саратовского

национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (ул. Астраханская, 83, Саратов, Российская Федерация, 410012), кандидат педагогических наук, доцент, knv-piano@mail.ru.

Авторами прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Zvereva E. A., Shesterina A. M., Miroshnik M. A. *Sovremennye praktiki i metody issledovaniya mediasfery: novye media, sotsial'nye media i multimedia* [Modern Practices and Methods of Research in the Media Sphere: New Media, Social Media and Multimedia]: Educational Method. Allowance. Tambov: Tambov State University named after G. R. Derzhavin, 2020. 136 p. (in Russian).
2. Orishchenko S. S. *Sovremennaya kinokul'turologiya: Metazyk khudozhestvennoi ekranizatsii* [Modern Film Culture: Metalanguage of Artistic Film Adaptation]: Monograph. Samara: Samara State Institute of Culture, 2021. 368 p. (in Russian).
3. Plotnikov K. Y. *Informatsionnye tekhnologii v obrazovanii: uroki muzyki v obshcheobrazovatel'noi shkole* [Information Technologies in Education: Music Lessons in Secondary School]. In 2 Parts. Part I: *Innovatsionnaya obrazovatel'naya programma* [Innovative Educational Program]. St. Petersburg: Publishing House of the Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen, 2013. 229 p. (in Russian).
4. Shak T. F. *Muzyka v strukture mediateksta. Na materiale khudozhestvennogo i animatsionnogo kino* [Music in the Structure of Media Text. Based on the Material of Feature and Animated Films]. St. Petersburg: Publishing House "Lan", "Planet of Music", 2022. 384 p. (in Russian).
5. Farkhutdinova S. G., Samorokova S. A. *Sovremennaya muzyka kak sredstvo razvitiya muzykal'noi kul'tury starshikh shkol'nikov* [Modern Music as a Means of Developing the Musical Culture of Senior Schoolchildren]. *Vosemnadtsataya Vserossiiskaya studencheskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya Nizhnevertovskogo gosudarstvennogo universiteta: stat'i dokladov* [Eighteenth All-Russian Student Scientific and Practical Conference of Nizhnevertovsk State University: Articles of Reports]. Responsible. ed. A. V. Korichko. Nizhnevertovsk: Nizhnevertovsk State University Publishing House, 2016. Pp. 1882–1883 (in Russian).
6. Temnikova M. V. *Muzyka Khansa Tsimmera v gollivudskom kino* [Music by Hans Zimmer in Hollywood Cinema]. *Muzyka v ee khudozhestvennykh parallelyakh i vzaimosvyazyakh* [Music in Its Artistic Parallels and Relationships]. 2013, no. 2 (28), pp. 59–61 (in Russian).
7. *Ob'yasnenie kazhdogo audioeffekta* [Explanation of Each Audio Effect]. Available at: <https://emastered.com/ru/blog/audio-effects-explained> (accessed: 04.02.2024) (in Russian).
8. Merzlyakova S. S. *Klipovoe soznanie – eto ne plokhoe? Klipovoe soznanie – eto khorosho?* [Clip Consciousness – Isn't It Bad? Is Clip Consciousness Good?] *Filosofiya khozyaistva* [Philosophy of Management]. 2016, no. 1 (103), pp. 256–263 (in Russian).
9. *Federal'naya rabochaya programma osnovnogo obshchego obrazovaniya: «Muzyka» (dlya 5–8 klassov obrazovatel'nykh organizatsii)* [Federal Work Program of Basic General Education: "Music" (for Grades 5–8 of Educational Organizations)]. Moscow, 2023. Available at: https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp-muzyka_5-8_klassy.pdf (accessed: 04.02.2024) (in Russian).

10. *I eto tozhe on! 7 rabot kompozitora Khansa Tsimmera, kotorye ostalis' v teni* [And This Is Him Too! 7 Works by Composer Hans Zimmer that Remained in the Shadows]. Available at: <https://www.film.ru/articles/i-eto-tozhe-7-rabot-kompozitora-hansa-cimmera-kotorye-ostalis-v-teni> (accessed: 02.02.2024) (in Russian).
11. *Federal'nyi zakon ot 29.12.2012 g. № 273-FZ "Ob obrazovanii v Rossiiskoi Federatsii"* [Federal Law of December 29, 2012. No. 273-FZ "On Education in the Russian Federation"]. Available at: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698> (accessed: 17.04.2024) (in Russian).
12. *Rossiiskaya pedagogicheskaya entsiklopediya* [Russian Pedagogical Encyclopedia]. Available at: <https://rus-pedagog-enc.slovaronline.com/> (accessed: 13.04.24) (in Russian).

Submitted 26.08.2024; revised 26.09.2024.

About the authors:

Evgeniya A. Lomakina, Professor at the Faculty of Arts of the Pedagogical Institute of Saratov National Research State University named after N. G. Chernischevsky (Astrakhan Street, 83, Saratov, Russian Federation, 410012), Lomakina685@gmail.com.

Nataliya V. Korchagina, Associate Professor at the Faculty of Arts of the Pedagogical Institute of Saratov National Research State University named after N. G. Chernischevsky (Astrakhan Street, 83, Saratov, Russian Federation, 410012), Associate Professor, PhD in Pedagogy, knv-piano@mail.ru.

The authors have read and approved the final manuscript.