

**ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ МУЗИЧНИХ ОБРАЗІВ
У КІНОМУЗИЦІ ГАНСА ЦИММЕРА
(НА ПРИКЛАДІ ФІЛЬМУ "ДЮНА 2")**

Кайдалова Д. Д.

*здобувачка 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво
кафедри музичного мистецтва та звукорежисури
Міжнародний гуманітарний університет
Науковий керівник: **Каплун Т. М.**
кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідувачка кафедри музичного мистецтва та звукорежисури
Міжнародний гуманітарний університет
м. Одеса, Україна*

Під час роботи над музикою для фільму «Дюна 2» Ганс Циммер у співпраці зі своїми музикантами та дружньою командою фільму акцентує важливість ідеї передання складних емоцій та відносин між персонажами, головним та іншими героями саме через музику. Музичними засобами композитор втілює ті психологічні особливості того або іншого епізоду фільму, або стану героїв, картини природи чи ще якісь образи, які було б складно сказати грою акторів та вербальним рядком, – наприклад, він створює у фільмі звуки пустелі, передає своє особливе бачення та любов до книги Френка Герберта з однойменною назвою.

Музика відомого музиканта одразу забирає увагу глядачів і тримає її на основних подіях сюжету до кінця фільму. Його музика, незвичайна та нова, має велику силу та вплив на повноту сприйнятті сюжету, продовження історії Дюни. Вона вводить в напруження, показує особливий та тендітний чи войовничий зв'язок між персонажами, допомагає створити враження про нових героїв та поряд з чудовими кадрами та баченням режисера та сценариста Дені Вільньова розкриває весь інтерес глядачів до продовження історії.

Після того, як «голос пустелі» (у виконанні Луар Котлер) в першій частині фільму став провідною піснею фільму, зміг понурити глядачів в атмосферу Дюни, хоча й перша частина була лише введенням до основних подій, які відбуваються в другому фільмі. Як композитор розповідає в інтерв'ю для Soundtracking, тепер він намагався якомога менше використовувати цю відому тему, робити це лише в місцях,

де це буде дуже влучно, щоб трек з першої частини не загубив своєї величі, краси й значення.

Цікавим моментом є те, що Ганс ніколи не завершував працю над фільмом. Як тільки вийшла перша частина, він продовжив творчий процес та надсилав свою музику режисерові, щоб надихнути того на створення продовження. За словами самого режисера, «ми докладаємо всіх зусиль, тому що ми надто любимо цю книгу, і технічно неможливо досягти такого рівня пристрасті, який виконає ці бажання. Ось чому він ніколи не припиняв створювати музику для цього фільму. Він (Ганс) хоче більше, він хоче досягти більше, він хоче досягти зірок» [1].

Цю особливість Ганса – прагнути дістати вище та вище через музику – влучно розкриває режисер та сценарист Дені Вільньов: «Ганс завжди прагне вийти за межі, він завжди виходить за межі. Тож моя робота як друга – іноді заземляти його й казати, що все зроблено, усе гаразд, стоп, стоп. Тому що ми отримали фантастичний результат, який ми хотіли. І я пам'ятаю, я пам'ятаю, як ми з Джо сказали тобі: Ганс, ми все отримали, це чудово, це неймовірно. І тоді він трошки розслаблявся». На що Ганс відповів: «Я повірив тобі лише вчора ввечері. Це правда, тому що... Я не думаю, що люди дійсно розуміють процес. Просто ця невелика група з нас, знаєте, працює разом і дивиться на речі, аналізує, і ми дивимося на це, ми намагаємося це відчутти, але в той же час ми інтелектуалізуємо. Але потім, коли ви викладаєте це перед людьми, саме тоді ви дізнаєтеся емоційну правду чогось» [цит. за 1].

Іншим важливим моментом в створенні музики для цього фільму є порозуміння та дружба між членами команди. «Співпраця – це те, про що має бути фільм. Чи не думаєте ви, що одна з найчарівніших речей у нашій діяльності – це те, що ми працюємо разом, а не один проти одного?» – запитав Ганс в режисера фільму Дені Вільньова. «Безсумнівно, це колективне мистецтво, це його краса, це найпрекрасніший процес, він настільки значущий для мене, що це не результат, це ідея творити вірші о 4 ранку разом. І це одна з найгарніших команд за весь час» [1].

Іншим надзвичайно важливим моментом, який посприяв повноті передання музичних образів у фільмі, були музиканти з команди Ганса Цимера. Під його керівництвом творили такі чудові музиканти як віолончелістка Тіна Гуо та флейтист Педро Еусташ, який також грає на стародавньому дудуці.

Як завжди, Ганс шукав нового звучання та просив музикантів грати так, як вони ніколи до цього не грали. Час Сміт допоміг створити нові музичні інструменти, розширити можливості гри на стародавньому інструменті дудуці, – вказує Ганс в інтерв'ю для Vanity Fair [2]. «Ось що, я вважаю, частково сила партитури є в тому, що я працював з людьми, з якими я працював усе життя, і це додає їм сміливості виходити за межі...

Не так багато людей наважуються виразити себе таким оголеним і вразливим способом. Педро, він починає тему кохання як художник, вона така крихка, я маю на увазі, що він просто він абсолютно впускає вас у своє серце, у свою вразливість і свою самотність» [1].

Коли Дені в інтерв'ю для Soundtracking каже, що він не слухає музику, коли продумує, як мають виглядати кадри, бо інакше в нього вийде щось не настільки добре, щоб йому справді сподобалось, Ганс відповідає: «Я ніколи не дивлюся на музикантів, коли вони роблять запис, коли вони грають, тому що ти стільки разів дивишся на оркестр, і пристрась на їхніх обличчях, і руки рухаються, і енергія, і це ніби подивися на це, о Боже, а потім через 2 дні ти слухаєш це і це найнудніша річ, яку ви коли-небудь чули, знаєте, бо в моєму випадку мені бреше око, а у вашому випадку вам бреше музика» [1].

«Це (музика) надто потужно, це схоже на те, чому ви спочатку монтуєте фільм без музики, і, звичайно, з музикою це виглядає чудово, тому що це чудово звучить, але спочатку важливо бути суворим із фільмом», констатує Дені [1].

Література:

1. Emotional Talk: How Masterminds Hans Zimmer + Denis Villeneuve Created 'Dune Part 2' | Soundtracking. URL: https://www.youtube.com/watch?v=TXD-yqn_g0c&list=WL&index=3&ab_channel=SoundtrackingExtrawithEdithBowman (дата звернення 19.04.2024).

2. How Hans Zimmer created the score for 'Dune: Part 2' | Vanity Fair. URL: <https://youtu.be/JGLEVXJoetU?si=CGqDwrZMpHG3GnR-> (дата звернення 19.04.2024).