

<https://doi.org/10.36719/2789-6919/42/94-98>

Суада Гулиева

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств
магистрант

<https://orcid.org/0009-0000-7774-7901>

suadag8@gmail.com

Понятие тональности в черно-белых фильмах

Резюме

В статье рассматриваются основные характеристики черно-белых фильмов, которые занимают особое место в истории кинематографа, являясь фундаментом его развития. Некоторые черно-белые фильмы оставаясь популярными и в эпоху цветного кино, предлагают уникальный подход к визуальному искусству.

С первых немых фильмов до появления звукового и цветного кино, режиссеры активно использовали свет, тень и текстуры для создания выразительного визуального языка. Несмотря на отсутствие цвета, тональность черно-белых фильмов играла ключевую роль в передаче эмоций, настроений и символики. Тональность в черно-белых фильмах охватывает весь спектр оттенков от глубокого черного до яркого белого. Наряду с этим выделяются и ключевые аспекты в черно-белых фильмах.

В этой статье рассказывается о некоторых аспектах тональности в черно-белых фильмах, также ниже приведены примеры фильмов, в которых мы можем увидеть технические свойства, градации цвета и света.

Технические методы, такие как освещение, выбор пленки, использование фильтров и методы постобработки, позволяют режиссерам и операторам управлять контрастом, детализацией и глубиной изображения. Это делается для того, чтобы передать атмосферу, раскрыть характера героев и для усиления драматургии.

Черно-белые фильмы остаются востребованными благодаря их эстетической выразительности и способности концентрировать внимание зрителя на важных визуальных и эмоциональных элементах.

Ключевые слова: черно-белые фильмы, цвет, тональность, фильм, визуал, эмоции, драматургия

Suada Quliyeva

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
magistrant

<https://orcid.org/0009-0000-7774-7901>

suadag8@gmail.com

Qara və ağ filmlərdə tonallıq anlayışı

Xülasə

Məqalədə kino tarixində xüsusi yer tutan və onun inkişafının əsası olan ağ-qara filmlərin əsas xüsusiyyətləri müzakirə olunur. Rəngli filmlər dövründə də populyarlığını qoruyub saxlayan bəzi ağ-qara filmlər vizual sənətə unikal yanaşma təqdim edir.

İlk səssiz filmlərdən başlayaraq səsli və rəngli filmlərin yaranmasına qədər rejissorlar ifadəli vizual dil yaratmaq üçün işıq, kölgə və teksturalardan fəal şəkildə istifadə etmişlər. Rəng olmamasına baxmayaraq, ağ-qara filmlərin tonal xüsusiyyətləri duyğuların, əhval-ruhiyyənin və simvolizmin çatdırılmasında əsas rol oynayır. Ağ-qara filmlərin tonal xüsusiyyətləri tünd qara rəngdən parlaq ağ rəngə qədər bütün çalarları əhatə edir. Bununla yanaşı, ağ-qara filmlərdə əsas aspektlər də seçilir.

Bu məqalədə ağ-qara filmlərin tonal xüsusiyyətlərinin bəzi aspektləri müzakirə olunur, işıq və rəng çalarlarını, texniki xüsusiyyətləri görə biləcəyimiz filmlərdən nümunələr təqdim olunur.

Texniki üsullar – işıqlandırma, lentin seçilməsi, filtrlərdən istifadə və post-prosesinq üsulları rejissor və operatorlara kontrast, detallıq və təsvirin dərinliyini idarə etməyə imkan verir. Bu üsullar atmosferin çatdırılması, qəhrəmanların xarakterlərinin açıqlanması və dramaturgiyanın gücləndirilməsi üçün istifadə olunur.

Ağ-qara filmlər estetik ifadəliliyi və tamaşaçıların diqqətini mühüm vizual və emosional elementlərə yönəltmək qabiliyyəti sayəsində tələbatını qoruyub saxlayır.

Açar sözlər: *ağ-qara filmlər, rəng, tonallıq, film, vizual, emosiyalar, dramaturgiya*

Suada Guliyeva

Azerbaijan State University of Culture and Arts

master's student

<https://orcid.org/0009-0000-7774-7901>

suadag8@gmail.com

The Concept of Tonality in Black and White Films

Abstract

The article examines the main characteristics of black-and-white films, which hold a special place in the history of cinema as the foundation of its development. Some black-and-white films, remaining popular even in the era of color cinema, offer a unique approach to visual art.

From the earliest silent films to the advent of sound and color cinema, directors actively utilized light, shadow, and textures to create an expressive visual language. Despite the lack of color, the tonality of black-and-white films played a key role in conveying emotions, moods, and symbolism. The tonality in black-and-white films encompasses the full spectrum of shades from deep black to bright white. Alongside this, key aspects of black-and-white films are highlighted.

This article discusses some aspects of tonality in black-and-white films and provides examples of films below where we can observe technical properties, color, and light gradations.

Technical methods such as lighting, film choice, use of filters, and post-processing techniques allow directors and cinematographers to control contrast, detail, and image depth. This is done to convey atmosphere, reveal character traits, and enhance dramaturgy.

Black-and-white films remain in demand due to their aesthetic expressiveness and ability to focus the audience's attention on important visual and emotional elements.

Keywords: *black-and-white films, color, tonality, film, visual, emotions, dramaturgy*

Введение

Черно-белое кино занимает особое место в истории кинематографа, являясь фундаментом его развития. С первых немых фильмов до появления звукового и цветного кино, режиссеры активно использовали свет, тень и текстуры для создания выразительного визуального языка. Несмотря на отсутствие цвета, тональность черно-белых фильмов играла ключевую роль в передаче эмоций, настроения и символики.

Тональность в понятии черно-белых фильмов тесно связана с цветом. Сама тональность можно сказать, это способ передачи градаций яркости и контраста между яркими и темными участками картин. Понятие тональности тесно связано с визуальной эстетикой и эмоциональной выразительностью кадра в фильмах, так и в фотографии (Артюшин, 1986). Она может быть, как в цвете, так и в освещении кинофильмов.

Анализ тонов черно-белых фильмов позволяет глубже понять их художественную и техническую составляющие. Тональность влияет на восприятие зрителя, формируя атмосферу фильма, подчеркивая драматизм и акцентируя внимание на ключевых деталях (Беленький, 2008). Настоящая статья посвящена изучению тональности в черно-белых фильмах, её

функций и способов реализации на примере классических произведений мирового кинематографа.

Понятие тональности в черно-белых фильмах: Тональность черно-белого фильма — это распределение светлых, темных и серых оттенков, формирующее визуальный ритм и атмосферу кадра. В отличие от цветного кино, где важны оттенки и их сочетания, в черно-белых фильмах главными выразительными средствами становятся контраст и градации серого (Головня, 1965; Кожейкин; Постовалова, 2024).

Создание тональности требует точной работы с освещением, использованием пленки определенного типа и настройки камеры. Например, мягкий свет создает нежные переходы между тонами, а жесткое освещение подчеркивает резкий контраст, создавая эффект драматизма. Именно эта тональная палитра позволяет режиссерам строить сложные визуальные композиции и усиливать эмоциональное воздействие на зрителя.

Исследование

Функции тонов в черно-белых фильмах

1. Эмоциональное воздействие

Черно-белые фильмы умело используют яркость и контрастность для создания настроения. Темные, насыщенные тона часто ассоциируются с напряжением и тревогой, тогда как светлые тона создают ощущение покоя и гармонии. Например, сцены из фильма-нуара “Мальтийский сокол” (1941) демонстрируют, как резкий контраст подчеркивает интригу и загадочность.

2. Акцент на деталях и текстурах

Черно-белое кино позволяет сосредоточиться на деталях, которые могли бы быть незаметны в цветном изображении. Границы светотени в фильме “Метрополис” (1927) не только создают визуальную глубину, но и усиливают индустриальный характер декораций.

3. Символизм и психологические аспекты

Черно-белая палитра часто используется для выражения идей и эмоций через символику. Например, в фильме “Гражданин Кейн” (1941) сцены с использованием глубоких теней подчеркивают внутренний конфликт главного героя, а яркий свет символизирует утраченные мечты.

Черно-белые фильмы предоставляют множество примеров того, как тональность становится важным инструментом для выражения замысла режиссера.

- “Гражданин Кейн” (1941)

В фильме Орсона Уэллса глубокий контраст между светом и тенью создает сложные визуальные образы, которые усиливают драматизм сюжета. Использование светотени помогает визуализировать темы власти, утраты и человеческой слабости.

- “Метрополис” (1927)

Этот шедевр Фрица Ланга демонстрирует, как тональность может отражать социальные и политические темы. Контрасты между ярким светом верхних уровней города и темными подземельями символизируют классовое неравенство.

- Жанр в кинематографии «Фильм-нуар»

Жанр фильм-нуара стал синонимом высококонтрастной тональности. Например, “Двойная страховка” (1944) использует резкие тени и драматическое освещение, чтобы подчеркнуть атмосферу предательства и преступления.

Существует несколько тональных ключей и каждый из них передает определенную стилистику. Некоторые из этих тональных ключей эмоционально воздействует и на сам фильм. Например, высокий ключ, т.е. «High Key», через визуализацию фильма передает светлые эмоции, воспоминания, сны. Как пример можно показать фильм режиссера Альфонсо Куарона «Рома», где рассказывается про няню Клео, которая работает в состоятельной семье. Её жизнь меняется, когда она ждет ребенка. Оператор и режиссер фильма Альфонсо Куарон в визуальном решении фильма использует сцены снятые в высоком ключе, т.к. главная героиня постоянно возвращается в прошлое. Фильм охватывает примерно жизнь Клео, где она пытается удержаться в постоянно меняющемся мире. Высокие тона больше всего можно увидеть в фильмах о повседневной, однообразной жизни, рутине и тоске.

Затронув тему о высоких тонах с темным акцентом т.е. «High key Dark Accent», то это, по сути, в фильме персонаж выделяется из целой массы светлых тонов, что помогает фокусировать зрителя на нём. Это часто используется в кино, чтобы отделить персонажа, позволяя зрителю выделить его движение среди остальных сцен фильма.

Примером может послужить фильм режиссера Мишеля Хазанавичуса «Артист», в котором действие картины разворачивается в 1920 годы в Голливуде. Главный герой Джордж Валентин, который снимается исключительно в немых фильмах, но с приходом звука в кино наступает эра звукового кино. В этом фильме можно увидеть светлые тона с темным акцентом, потому что режиссер использует стиль освещения, что является важной частью визуальной эстетики (Коновалов, 2007).

Т.к. выше была затронута тема тональности, следует добавить также и про «Low key Light Accent», т.е. низкий ключ с ярким акцентом. К такой тональности можно отнести триллеры, мистику, которая обычно используется в большинстве фильмов жанра ужас. Именно в этом жанре, показывается низкая тональность, чтобы напугать зрителя и погрузить его в загадочную атмосферу фильма. В черно-белых фильмах «Low Light» создается ощущение визуальной напряженности.

К примеру, в фильме может включиться зажигалка в темной обстановке и показать эмоцию и этим привлечь зрителя. Следует привести иранский фильм-триллер режиссера Ана Лили Амирпура «Девушка возвращается одна ночью домой», где сюжет разворачивается вокруг одной девушки, которая сталкивается с таинственным вампиром. Фильм сочетает в себе элементы нуара, хоррора, а также темы одиночества, отстраненности и социализма в иранском обществе. Этот фильм прекрасно демонстрирует сочетание и создает уникальную атмосферу. Игра света и теней, символизирует добро и зло, присутствующие в сюжете.

Заключительная стадия тональности является высокий контраст «High Contrast», где фильм с таким контрастом может показать весь спектр эмоций персонажа на пределе, боли или наоборот ввести зрителя в непонятное и жуткое.

Ярким примером является фильм «Маяк», режиссера Роберта Эггерса. Визуальный стиль картины сразил наповал всех зрителей, своей уникальной черно-белой палитрой. В операторской работе усиливается ощущение мрачности, клаустрофобной атмосферы. Особенности и аспектами фильма, на которые нужно обратить внимание — это соотношение сторон 1.19:1, близким к квадрату, что больше всего напоминает эпоху академического, 35-мм кино и воссоздаёт эффект замкнутости пространства и изоляции персонажей от окружающего мира.

Эггерс в этом фильме использует низкое освещение и резкие контрасты между светлыми и темными участками кадра. Визуальный стиль напоминает стиль немецкого экспрессионизма, выделяя напряжение и атмосферу. Черно-белая палитра меняется от яркого белого света фонаря до самых темных и глубоких цветов черного тумана и ночи. Это передает спектр эмоций персонажей их страх, гнев, моменты безумия т.д.

«Маяк», тот самый фильм, в котором иллюстрируются тональности черно-белой палитры что безусловно влияет на сознание зрителя.

Заключение

Тональность в черно-белых фильмах — это не только просто технический аспект, основа художественного выражения (Железняков, 2001; Quliyev, 2010; Quliyev, 2023). Черно-белые фильмы остаются важным элементом кинематографического наследия благодаря своей выразительности и эстетике. Тональность в таких фильмах играет ключевую роль, позволяя передавать сложные эмоции и идеи с помощью света, тени и текстур.

Анализ тонов в черно-белых фильмах позволяет глубже понять язык кино и его воздействие на зрителя (Wells, 2024). Несмотря на развитие технологий и доминирование цветного кино, черно-белая тональность продолжает вдохновлять современных режиссеров, сохраняя свою актуальность и силу.

Литература

1. Артюшин, Л.Ф. (1986). *Цветная фотография*. Искусство.
2. Беленький, И. (2008). *Лекции по всеобщей истории кино: Годы беззвучия: Кн.1, Кн.2: Учебное пособие*. Полимаг.
3. Головня, А.Д. (1965). *Мастерство кинооператора*. Искусство.
4. Железняков, В.Н. (2001). *Цвет и контраст. Технология и творческий выбор*. Вгик.
5. Quliyev, R. (2010). *Kino-foto işi və materiallar*. Təhsil.
6. Quliyev, R. (2023). *Vizual informasiya daşıyıcıları və işıqahəssas materiallar*. Zərdabi Nəşr.
7. Коновалов, Л.В. (2007). *Как разобратся в киноплёнках*. Вгик.
8. Кожейкин, А. *Черно-белое в кино – значение символики*. Astromeridian.ru.
<https://www.astromeridian.ru/magic/what-does-black-and-white-symbolize-in-film.html>
9. Постовалова, В. (2024, 05 июня). *Влияние киноэффектов на эмоциональное состояние человека*. nsportal.ru. <https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2024/06/05/issledovatel'skaya-rabota-vliyaniye-kinoeffektov-na-emotsionalnoe>
10. Wells, C. (2024, 4 апреля). *The Art of Using Black and White in Modern Cinema*. lwks.com.
<https://lwks.com/blog/the-art-of-using-black-and-white-in-modern-cinema>

Поступило: 22.11.2024

Принято: 24.02.2025