

## **Опенинг – искусство начала**

**Алексеева Дарья**

**Разное**

6(8) класс, МБУДО «ДШИ № 7» г. Челябинска

Научный руководитель: Ногина О.А. МБУДО «ДШИ № 7» г. Челябинска

### **Введение**

В современном мультимедийном пространстве музыка интегрирована в драматургию цифрового контента, что влечет за собой появление новых медиа жанров, форм, направлений стремительно завоевывающих популярность у различной аудитории. Большое значение сегодня приобретают медиакомпозиции, предназначенные для использования в различных аудиовизуальных произведениях (кино, анимация, реклама, видеоигры и др.)

Универсальность музыкального языка, позволяющая стирать грань между визуальным и звуковым в мультимедийном целом, перемещает акцент с иллюстративной функции музыки на информативную и формообразующую. Теперь музыка занимает активную позицию и может вмешиваться в действие, предвосхищая явления, которые будут показаны только в последующем, пояснять дальнейшее развитие тех или иных ситуаций, конструировать временные и виртуальные пространства, чтобы создать ощущение присутствия на месте действия.

Особая роль музыки сегодня – в структурировании сюжета, обозначении поворотных моментов повествования. Музыка становится организующим началом, задающим определенную «систему координат», в которой на одной плоскости находится тематизм и средства выразительности, создающие настроения, образы, характеры, пейзажные и событийные элементы, а на другой – процессуальные закономерности драматургии медиаискусства, создающие композиционное единство.

Среди многообразия форм и видов медиакомпозиций существуют видеомузыкальные, условно самостоятельные мини-произведения, которые выполняют различные формообразующие функции, необходимые для

структурирования художественного, развлекательного, игрового, информационного и др. материала. Это «структурно-оформительские» музыкальные заставки, музыкальные ролики, видеоклипы и т.п. Интересной и новой композиционной категорией в этой сфере являются опенинги –вводные, начальные заставки, являющиеся уникальным и важным содержательно эмоциональным элементом, создающим ритм событий, раскрывающим характеры образов, структурирующим повествование и направляющим зрительское восприятие. Музыка из некоторых опенингов становится столь знаменита и популярна, что выходит за рамки экрана, становятся культовой для фанатов по всему миру. Возникла самостоятельная индустрия саундтреков из опенингов фильмов, сериалов, анимации, компьютерных игр, которые выпускаются как самостоятельный продукт, а исполнители таких произведений дают концерты.

В чем секрет популярности опенингов, почему они становятся хитами музыкальной индустрии? Поиск ответа на этот вопрос послужил импульсом обращения к этой теме, а также определил актуальность выбранной темы.

**Цель работы** – постижение эстетики опенинга как композиционно-выразительной формы мультимедийного искусства.

*Задачи:*

- изучить историю появления и развития опенинга;
- рассмотреть особенности аниме опенинга;
- проанализировать медиакомпозицию Дзе Хисаиси «Merry Go Round of Life» из японского анимационного фильма-фэнтези «Ходячий замок Хаула» как пример опенинга.

**Методы исследования.** В ходе исследования применены общенаучные методы, синтеза, сравнения и обобщения, а также метод художественного анализа произведения искусства.

*Новизна работы* связана с попыткой осмысления значения опенинга в современном медиаискусстве. *Практическая значимость* работы определяется

возможностью использования материала в учебном процессе (в курсах музыкальной литературы, на тематических занятиях, школьных конференциях).

*Объект исследования* – опенинг как художественный феномен современной культуры. *Предмет исследования* – музыка аниме опенингов.

**История опенинга.** Подобно прологу в художественных произведениях, современные произведения медиажанров открываются вступительными заставками, имеющими свое особое название – опенинги. Опенинг (от англ. opening) – вступительный видеоряд со звуковым сопровождением, с помощью которого в фильмах, телесериалах, в анимации (мультипликации), документальных передачах, информационных и развлекательных программах, компьютерных играх и т.д. представляют название произведения, имена создателей и актёров [1].

Опенинг иногда путают с саундтреком. Саундтрек (англ. soundtrack) – подобранное или специально созданное музыкальное сопровождение фильма, телесериала, видеоигры. Также саундтреки могут выпускаться для книг, используются в тематических парках развлечений, подкастах, на выставках, во время мероприятий и рекламных кампаний. Часто издаются в виде отдельных музыкальных альбомов.

Таким образом, саундтрек представляет собой общее музыкальное сопровождение, тогда как опенинг больше связан с вступительной частью. Его задача – не только заинтересовать зрителей, настроить на нужную атмосферу, но, что наиболее важно, вызвать яркий эмоциональный отклик и тем самым максимально вовлечь зрителя в историю, побудив его к дальнейшему просмотру. При создании вступительных заставок допустимы все приемы и эффекты – необычное музыкальное звучание, оригинальные образы, интригующее содержание и мн. другое. Например, фантастический фильм «Люди в чёрном» (1997) начинается с показа ночного звёздного неба, на фоне которого возникает мигающая светящаяся точка. Это стрекоза. Когда насекомое приближается к экрану, появляется название фильма, а в увертюре начинается основная тема токкатного хроматического характера, построенная на басовом повторении

ритмомелодической формулы и её звуковысотного «обрастания» терциями и трезвучиями. Стрекоза, треща крылышками, отправляется в свой опасный ночной полёт, попадает на шоссе и с треском впечатывается в лобовое стекло проезжающего грузовика. В кульминационный момент музыка Дэнни Элфмана обрывается, следует шумовой спецэффект и начинается основное действие фильма.

Первые видеомузыкальные заставки появились в началах фильмов, чтобы показать, какие кинопроизводственные компании участвовали в его создании, а также в качестве сигнала о том, что фильм начался. Как правило, видеоряд состоит из фрагментов основного материала или прошлых эпизодов, хотя иногда снимается отдельно. Реже встречается текстовый опенинг. Это, например, известные начальные кадры «Звёздных войн», где на фоне крошечной космической тьмы выходят из нижней части экрана строчки «Давным-давно в далёкой-далёкой галактике...» [4].

В 1949 году венгерско-американским пианистом и композитором, автором музыки для фильмов и телевизионных сериалов, Александром Ласло (настоящее имя Шандор Тотис), была предложена концепция, согласно которой музыкальный материал в медиапроизведениях должен иметь определённые композиционные закономерности, связанные с феноменами хронометража и звукового или звукозрительного монтажа [5].

Александр Ласло создал своего рода библиотеку – музыкально-звуковую коллекцию под названием «Структурная музыка», включавшую переработанные фрагменты из написанных им саундтреков к более чем 50 американским фильмам, которые могли быть использованы продюсерами новых сериалов. Для «Структурной музыки» он использовал архитектурную аналогию, чтобы объяснить роль различных музыкальных фрагментов. Например, он называл вступительную открывающую тему-заставку «Аркой», связующую, переходную тему – «Рамкой», а заключительную тему – «Куполом» и т. д. [4].

С конца 1950-х годов вступительная заставка фильма выделилась отдельной ветвью современного искусства. Как концептуальное направление её

стали развивать Сол Басс и Морис Байндер. Как правило, музыка медийной заставки — это довольно концентрированное построение с ярким тематизмом, который не только сигнализирует о начале произведения, но в большинстве случаев художественно выражает его основную идею. К специфическим видам жанров музыкального оформления относятся и более крупные по хронометражу «заставки-увертюры». Например, заставкой-увертюрой к телесериалу или музыкальному телефильму часто является многокуплетная песня.

В 1963 году в аниме-сериале "Астробой" (Дэвид Бауэрс) впервые использовался термин "опенинг". В современной трактовке данный термин не имеет точного определения, вероятно, потому что данный термин относится к сложному и многоаспектному явлению, в теоретической литературе нет четкого определения его роли и критериев анализа.

**Опенинг в аниме.** Звуковой ряд анимационного фильма имеет ряд специфических качеств. Короткий метраж — одна из характерных черт этого жанра, а это требует высокой концентрации и информативности всех средств выразительности, лаконичности детализации жанрово-музыкальных характеристик, когда короткой мелодией, а иногда двумя-тремя нотами и даже одним звуком нужно бывает охарактеризовать персонаж, ситуацию.

С расширением популярности анимационных фильмов, где музыка получает статус "второго рассказчика", опенинг стал приобретать черты небольшого презентационного музыкального клипа. В нем музыка создает ритм событий, раскрывает характер персонажей, структурирует повествование и направляет зрительское восприятие.

Особое значение искусства опенинга приобрело в аниме, став фундаментальной частью японского мультипликационного языка.

Аниме (происходит от английского слова animation «анимация») — это японский анимационный стиль (в широком смысле вся японская мультипликация), который отличается от других анимационных стилей своей уникальной стилизацией персонажей, мира и сюжета. Аниме стало популярным в Японии в 1960-х годах, а затем стало пользоваться всемирным

признанием в 1980-х и 1990-х годах [1]. Аниме, в отличие от мультфильмов других стран, которые создаются для детской аудитории, в большинстве случаев нацелено на более старшую аудиторию — подростков и взрослых. Именно благодаря этому оно пользуется высокой популярностью в мире.

Аниме характеризуется использованием ярких цветов, детализацией и движением. Сюжеты аниме могут быть довольно разнообразными: от фантастики и приключений до романтики и повседневных историй. Многие аниме также основаны на манге (японских комиксах). Аниме стало культурным феноменом на мировой арене, и японская анимационная индустрия вышла на ведущие роли в мировой анимации.

Опенинги играют несколько ключевых ролей в аниме:

- создание настроения эмоциональной атмосферы: например, веселая и динамичная музыка может предвосхитить комедийные элементы или энергичные сражения, тогда как медленная и меланхоличная мелодия задает более серьезный и грустный тон;

- представление персонажей: обычно в опенинге представляются основные герои, что помогает зрителям быстро запомнить их имена и индивидуальные черты (это особенно актуально для аниме с большим количеством персонажей);

- предвосхищение направлений сюжета: динамика музыки, ее развитие, графика, цветовая палитра и визуальные эффекты могут предсказывать ключевые моменты истории, «подогревая» интерес у зрителей;

- уникальность и идентичность: каждый опенинг становится уникальной частью аниме, и многие фанаты связывают его с определенными эмоциями и воспоминаниями. Опенинги иногда становятся культовыми песнями и входят в общий культурный контекст, даже выходя за рамки самих аниме [1].

Опенинги в аниме могут значительно различаться по стилю и тематике:

- музыкальный стиль: некоторые опенинги используют энергичные роковые или поп-мелодии, в то время как другие могут быть выполнены в жанрах электронной музыки, джаза или фолка. Важно, чтобы музыкальный стиль соответствовал общей концепции аниме.

- визуальный стиль: анимация в опенингах также может варьироваться. Некоторые опенинги используют динамичные сцены с экшеном и боевыми моментами, тогда как другие могут быть более сдержанными и акцентировать внимание на романтической лирике.

- постепенные изменения: в некоторых аниме, в зависимости от развития сюжета, опенинги могут меняться в течение сезона. Это может быть связано с изменением основного сюжета или развитием персонажей, что становится сигналом для зрителей о том, что история претерпела значительные изменения.

Опенинг обычно длится от 30 секунд до 1 минуты. В течение всего времени ролика демонстрируются титры – имена создателей аниме, композитора, автора первоисточника (если сериал снят по манге или ранобэ) и другая информация, связанная с производством или сюжетом аниме. Иногда вступительный ролик также включает в себя субтитры с текстом песни на японском языке, предлагая таким образом зрителю петь. В некоторых аниме опенинги могут меняться в течение сезона – это может быть связано с изменением основного сюжета или развитием персонажей.

Музыка опенингов довольно эклектична: композиторы соединяют и традиционную культуру, и тренды японской поп-музыки, и европейские жанры. Саундтреки из аниме с философской или религиозной тематикой часто включают в себя классическую музыку и христианские песнопения, как это происходит, например, в «Евангелионе» (Хидэаки Анно, 1995) и «Тетради смерти» (Тэцуро Араки, Томохико Ито, 2006-2007). Однако самый используемый жанр в аниме-саундтреках – это рок.

Музыкальная составляющая опенинга может специально создаваться для определённого аниме (оригинальная музыка) или строиться на цитатах (компилятивная музыка). Причем эти два метода могут сочетаться в одном мультфильме. Многообразие жанра позволяет режиссёрам аниме найти композитора, сочиняющего музыку в определенном стиле и японскую группу, с подходящим звучанием, чтобы создать эффектный и запоминающийся опенинг. Так, композитор Сиро Сагису (Shiro Sagisu) и группа SID создали уникальный

стиль опенинга, ставший визитной карточкой сериала «Блич», соединив оркестровую музыку, рок, хип-хоп и латиноамериканские мотивы.

Яркий, интересный, «магический» пример опенинга из аниме «Ходячий замок Хаула» (создан студией Ghibli в 2004 году по мотивам одноимённого сказочного романа английской писательницы Дианы Уинн Джонс). Создание темы для «Ходячего замка Хаула» — это захватывающий пример сотрудничества двух творческих гениев: режиссера Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хисаиси. Главная музыкальная тема шедевра «Ходячего замка Хаула» – это культовая и очаровательная оркестровая композиция под названием «Карусель жизни». Название выбрано далеко не случайно. Данное произведение написано в танцевальном жанре, а именно, – жанре вальса, и название "карусель" явственно и точно отображает характерную особенность этого танца – круговое движение.

Размышляя о смысле музыки, образном содержании, приходит сравнение с «каруселью событий», цикличностью жизни, где есть взлет и падение, где вихрь эмоций легко поднимает нас вверх, а затем резко бросает вниз. Это сравнение появляется благодаря мелодическим волнам – восходящему движению по звукам аккордов и хроматическому «падению» вниз. Красивые гармонические сочетания с отклонениями в доминантовую тональность, тональность медианты, также порождают эффект «мерцания» передавая волшебную атмосферу фильма. Именно поэтому музыка вызывает ощущение, одновременно, радости и легкой меланхолии, создает впечатление внешнего блеска праздника и внутренней хрупкости. В кульминации происходит резкий тональный сдвиг – сопоставление: из основной тональности соль минор через неаполитанский аккорд (второй низкой ступени, употребляемой чаще в минорном ладу) в тональность ля минор. Это точка критического развития, переломный момент в произведении. Поэтому неслучайна финальная мажорная кода. Это отражает нерешительную, расцветающую и порой головокружительную романтику между главными героями Софи и Хаулом.

Форма произведения – тема с вариациями (или сложная трехчастная форма с чертами рондо). Мелодия темы изменяется, подобно декорациям карусели, она символизирует танец жизни, любви и судьбы, в который вовлечены персонажи.

Вариационные изменения темы в обобщенном виде пересказывают истории главных героев «Ходячего замка»: преобразование самолюбивого и высокомерного юного хозяина Ходячего замка в могущественного и героического волшебника Хаула, победившего не только в сражениях на войне, но и в борьбе со своим страхом превратиться в чудовище; метаморфозы заколдованной Софи, которая становится старухой, когда чувствует себя слабой, одинокой, и снова молодеет – когда верит в себя, заботится о других, любит. Музыка отражает эпический масштаб сюжета – летающий замок, волшебные битвы и сильные эмоции, которые наряду с другими невероятными персонажами, переживают Хаул и Софи.

**Результаты.** Опенинг из аниме «Ходячий замок Хаула» – образец удивительной «алхимии» визуальных образов, сюжетного развития и музыкального воплощения. Опенинг передает сложное чувство, известное в Японии как «нацукасии» — ностальгическую, горько-сладкую привязанность к прошлому. Это одновременно и радость, и грусть, чувство, которое глубоко отзывается в сердцах зрителей. Уже отзвучав, его мелодия еще долго остается в памяти...

**Заключение.** Опенинг занимает значительное место в современной культуре. Опенинг – это драматургический инструмент, рассказчик, эмоциональный проводник и структурный компонент повествования. Музыка в опенингах формирует и усиливает сюжет, делает персонажей живыми, а эмоции – заразительными.

Опенинг из «Ходячего замка Хаула» – великолепный инструментальный вальс «Карусель жизни», написанный блестящим Дзе Хисаиси – это своего рода звуковой «логотип» аниме фильма, его эмоциональная квинтэссенция, заключенная в «открывающей» симфонической миниатюре. Медиакомпозиция

«Merry-Go-Round of Life» Дзе Хисаиси – это музыкальное воплощение магии, любви и прекрасного, хаотичного танца самой жизни.

История опенинга – это путь от простого сопровождения к мощному выразительному средству и особому художественно-драматургическому компоненту, выступающему в роли соавтора сюжета. Опенинг приобретает сегодня особое эстетическое значение, становясь уникальным феноменом мультимедийного искусства, площадкой для творческих экспериментов

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аниме: история, жанры и особенности японской анимации / Ю.А. Магера // Большая российская энциклопедия URL: <https://znanierussia.ru/articles/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5?yclid=mm7wepmb3p681075955> (дата обращения: 20.02.2026).
2. Деникин, А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа/ А.А. Деникин. – М.: Изд-во ГИТР, 2012. – 394 с. – ISBN 978-5-94074-234-0
3. Нэпьер, С. Дж. Аниме от «Акиры» до «Принцессы Мононоке»: знакомство с современной японской анимацией / С. Дж. Нэпьер. – St. Martin's Press ., 2016. – 311с. –ISBN 978-0-3122-3863-6
4. Чернышов А.В. Медиамузыка: Исследование / А.В. Чернышов. – М.: Издательство ООО «Медиамузыка», 2013. – 286 с. – ISBN 978-5-9904817-1-8
5. The History of Production Music // Web-site ClassicThemes.com. URL: <https://classicthemes.com/50sTVThemes/prodMusHistory.html> (дата обращения: 20.02.2026).
6. Eitle sequence, Forget the Film, Watch the Titles // Web-site Wikimedia URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F\\_%D0%B7](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7)