

Вопрос 1. Звуковой образ как основополагающее понятие в звукорежиссуре.

Звук - с одной стороны, это объективное физическое явление, колебательный процесс, порождающий в упругой среде быстро распространяющиеся волны. С другой – субъективное психологическое: нечто воспринятое слухом и отразившееся в сознании в виде особого психического образа.

Все слышимые звуки разделяются на шумы и музыкальные звуки. Первые отражают неперiodические колебания неустойчивой частоты и амплитуды, вторые – периодические колебания. Между музыкальными звуками и шумами нет, однако, резкой грани. Акустическая составная часть шума часто носит ярко выраженный музыкальный характер и содержит разнообразные тоны, которые легко улавливаются опытным ухом.

В отдельном звуке восприятие выделяет пять основных свойств:

- громкость;
- тембр;
- высота;
- продолжительность;
- пространственная локализация.

Результатом работы со звуком является звуковой образ. Звуковой образ – одно из основных понятий музыкальной звукорежиссуры, так как большая часть работы звукорежиссёра есть создание звукового образа фонограммы. Именно звуковой образ, а не вся фонограмма в целом, является продуктом его индивидуального творчества, ибо фонограмма – продукт коллективного труда композитора, исполнителя, музыкального редактора, звукорежиссёра, инженера записи и ещё ряда других специалистов. Поэтому, звуковой образ - область персональной ответственности звукорежиссёра.

Звуковой образ – информационный поток, раскрывающий содержание и дающий понять слушателю, как оно звучит. Это информация, дающая слушателю возможность определить следующие параметры звучания содержания:

- пространство, в котором находился источник (источники) звука;
- расположение источника (источников) звука по глубине;
- соотношение громкости звучания источников звука относительно друг друга (если источников звука больше одного);
- амплитудно-частотную характеристику источника (источников) звука (тембр);
- различимость содержания отдельных голосов (если источников звука больше одного);
- расположение источника (источников) звука по панораме (если используется система объемной звукопередачи).

Анализ звукового образа проводится по ряду традиционно устоявшихся параметров, которые сведены в оценочный протокол.

Содержание оценочного протокола

Пункты оценочного протокола	Описание
Пространственное впечатление	Это характеристика ощущаемого слушателем акустического пространства (реального или виртуального), в котором находится слышимый источник (источники) звука. При этом оценивается соответствие акустического пространства музыкальному стилю или драматургии содержания.
Акустический баланс	Соотношение прямых и отраженных сигналов. Здесь оценивается расположение и перемещение источников звука по глубине, а также

	наличие ясно выраженных звуковых планов (глубинных пластов).
Музыкальный баланс	Соотношение прямых сигналов. Оценивается логичность уровней звучания источников звука относительно друг друга: либо с точки зрения достоверности передачи естественного первоисточника, либо с точки зрения драматургического соответствия содержанию.
Тембропередача	Оценивается логичность амплитудно-частотной характеристики источников звука либо с точки зрения достоверности передачи естественного первоисточника, либо с точки зрения драматургического соответствия содержанию.
Прозрачность	Прослушиваемость голосов в многоголосной партитуре. Здесь оценивается различимость отдельных голосов в многоголосии. При идеальной прозрачности возможно полное восстановление партитуры способом «музыкального диктанта» при многократном прослушивании фонограммы.
Стереофоническое впечатление	Локализация источников звука в горизонтальной плоскости. Оценивается логичность расположения источников звука по панораме.
Прочее	Наличие артефактов. Указываются события, которых не должно быть в фонограмме: различного рода искажения и помехи, шумы, плохо сделанные монтажные склейки, а также склейки, заметные по манере исполнения, разности темпов, различию в строе, изменению в уровне сигнала и так далее.

Краткость такого протокола предполагает, прежде всего, высокое профессиональное совершенство звукового образа фонограммы, представленной для оценки. Кроме того, характерным признаком является и то, что в основу ставится не «естественность звучания», а «логичность». Действительно, нельзя говорить о «естественности», когда многие современные композиции никогда не исполнялись вживую, а появлялись только на компакт-дисках, целиком и полностью представляя собой детище аппаратно-студийного комплекса. Но даже в таких композициях существует музыкальная логика в отношении и пространственного впечатления, и музыкального баланса, и прозрачности.

Акустика даже образцовых концертных залов не является абсолютной по качеству, но так как совершенствование аппаратных средств электроакустического тракта шло достаточно быстро, то возникла реальная возможность при помощи технических средств эмулировать в звуковом образе практически идеальную акустику¹.

Главенствующим постулатом традиционной (классической) звукорежиссуры является естественность: допускается только то, что возможно в природе сейчас или станет таковым в дальнейшем.

С самого момента рождения звукозаписи главнейшим вектором развития этого вида человеческой деятельности было стремление добиться наивысшей для данного уровня техники достоверности звучания, то есть максимально возможного приближения искусственного звучания к естественному. Это вполне закономерно, так как из-за несовершенства звукопередающего тракта существенное различие между естественным первоисточником и звуковым образом, производимым акустическими агрегатами (громкоговорителями), было очевидным и не требовало доказательства².

¹ См.: Бунькова А.Д., Мещеряков С.Н. Студийная звукозапись и основы звукорежиссуры: монография. – URL: <http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/5227/1/mon00041.pdf> (дата обращения: 1.08.2021).

² См.: Шлыков В. К вопросу сущности звукового образа фонограммы. – URL: <https://studylib.ru/doc/2124184/vasilij-lykov-k-voprosu-su-nosti-zvukovo-o-obraza> (дата обращения: 1.08.2021).

Однако, стремительный технический прогресс в средствах звукозаписи и обработки звука поставил перед звукорежиссерами следующий вопрос: если можно создать звучание, не существующее в природе, но которое в чем-то превосходит естественное или просто интереснее его, то почему должно ограничиваться догмами традиционной (классической) звукорежиссуры, запрещающими создавать такое звучание? Практическая выгода всегда преобладает над теоретическими запретами, а жесткая конкуренция является мощнейшим стимулом к внедрению, как технических новинок, так и новых методов работы со звуком, поэтому эта новая доктрина звукового мышления, основанная на широком использовании приборов звукообработки, быстро получила признание и распространение.

В ее основе лежат следующие положения:

1. Идеальное естественное звучание, пусть даже гипотетическое, не является незыблемым эталоном.

2. Любое звучание, даже не существующее в природе и получаемое искусственным путем посредством приборов звукообработки, имеет право на существование, но только в том случае, если оно приемлемо для среднестатистического слушателя.

3. Все параметры звукового образа (пространственное впечатление, акустический и музыкальный балансы, тембро-частотная характеристика и размещение кажущихся источников звука по панораме в системах объемной звукопередачи) определяются не сравнением с естественным первоисточником, а логикой мышления и действиями звукорежиссера.

Дальнейшее развитие этих положений привело к созданию новой системы критериев звукового образа – нетрадиционной (драматургической) звукорежиссуры, в корне отличающейся от традиционной (классической). В основе нетрадиционной (драматургической) звукорежиссуры лежит обратный принцип: не достижение максимального сходства звукового образа с естественным первоисточником, а создание такого звукового образа, который в максимальной степени помогал бы раскрывать одну из составляющих содержания – драматургию произведения, то есть авторский (композиторский) замысел.

Главным постулатом, стержнем этой системы является логика. Только она определяет, какие средства выразительности может применить звукорежиссер для раскрытия драматургии произведения (композиторского замысла). Если сформулировать этот тезис иначе, то получается следующее: нет ничего запрещенного; можно все, но только если оно логически оправдано с точки зрения драматургии.

Таким образом, основываясь на этих положениях о создании звукового образа, помогающего раскрывать композиторский замысел, можно определить новую систему критериев, существующую как отдельный тип.

Нетрадиционная (драматургическая) звукорежиссура – система критериев такого звукового образа, все (или некоторые) параметры которого служат раскрытию драматургии произведения (авторского замысла) и подчиняются только драматургической логике этого произведения. Звукорежиссер может делать любые параметры звукового образа такими, какими он считает нужным, но только если они оправданы логикой и способствуют раскрытию композиторского замысла. В данной ситуации на него теперь ложится и вся ответственность за решение звукового образа. Если он придумает интересное звучание, полностью оправданное с точки зрения драматургии, это станет его успехом и, наоборот, если решение окажется непродуманным и нелогичным, то это будет его провал.

Следовательно, задача звукорежиссёра заключается в том, чтобы посредством определенных действий, именуемых «работой со звуком», улучшить существующий изначально естественный звуковой образ, тем самым, придав ему свойство доставлять слушателю эстетическое удовлетворение.