

Вопрос 4. Выразительные возможности шумов

Важным компонентом звуковых партитур телерадиопрограмм являются шумы. Шум — это мощное выразительное средство, позволяющее воссоздать окружающий нас мир. Шумы играют значительную роль в образной структуре любого произведения — документального, игрового или анимационного. При этом одни из них могут быть главными, другие — второстепенными. Шумовые акценты, так же как, впрочем, и музыкальные, помогают раскрыть скрытый глубинный смысл изображения, подчеркнуть наиболее значимые моменты действия, добиться нужного эмоционального воздействия на зрителя.

Современная техника позволяет звукорежиссеру делать шумы все более тонкими и многоплановыми.

Следует отметить, что натуральные шумы приближают зрителя или слушателя к конкретной обстановке, в то время как абстрактные, ирреальные звучания, созданные на синтезаторе или обработанные компьютерными эффектами, воздействуют на эмоции и воображение публики.

Шумы, подобно другим компонентам звука — музыке и речи, дополняют изобразительный ряд, создают нужную атмосферу программы, фильма, активно выполняют сюжетно-драматургическую функцию. С их помощью можно создать звуковой подтекст кадра, более тонко и точно обрисовать характер действующего лица.

Выразительные средства шумов аналогичны музыкальным, к ним относятся: темп (шаги быстро идущего человека отличаются от шумов человека, спокойно прогуливающегося по выставочному залу и т.д.); тембр (лай болонки отличается по окраске звука от лая овчарки или тикание наручных часов — от хода маятника больших кабинетных и т.д.); регистр (разная высота звука) и т.д.

Звуковые эффекты и шумы делятся на три основных вида:

1. местные;
2. архивные;
3. специально записанные.

Местные эффекты — это звуки, которые воссоздаются при записи телеили радиопрограммы непосредственно в студии, т.е. которые нет необходимости записывать заранее, так как они являются органичной частью самого действия (шуршание бумаги, телефонные звонки, шаги и т.д.). Для создания подобных звуков непосредственно в студии требуется специальное оборудование (различные виды полового покрытия — доска, камень, паркет и т.п., лестничный пролет, ванна для создания «водных» эффектов: шума дождя, плеск волн и т.д.). При создании местных звуковых эффектов очень важна точность шума, его разборчивость. Чтобы в воображении зрителя или слушателя возникли верные ассоциации.

Записанные в архив звуковые эффекты — «это звуки, которые не могут быть воспроизведены непосредственно в студии. Эти звуки необходимо специально записывать заранее, до озвучания программы. Важно помнить о том, что основная цель записанных звуковых эффектов — это не воспроизведение реальной действительности, а ее предположение. Такие эффекты составляют отдельную группу архивного или фонотечного материала.

Специально записанные звуковые эффекты создаются для определенных целей. Эти эффекты редко используются в непосредственной реальной форме. Даже в тех случаях, когда ставится задача их максимального приближения к естественному звучанию, это осуществляется на основе творческого подхода к созданию звуковой среды программы или фильма. Такой подход необходим и на телевидении, и в кинематографе, и в театре, но более всего — на радио, где при отсутствии изображения звуковые эффекты играют решающую

роль в создании звуковой атмосферы действия. Такие шумы записываются не-посредственно в студии (например: шум рассыпанного гороха, легких шагов дамы в кринолине и т. д.).

Все перечисленные виды эффектов служат для создания ярких звуковых картин, с их помощью можно даже воссоздать в воображении радиослушателя полную картину происходящих событий. Например, для создания образа автокатастрофы достаточно использовать определенный набор звуковых эффектов: визг тормозов, столкновение (сильный удар), скрежет металла и звон разбитых автомобильных стекол.

Звуковые эффекты обязательно должны находиться в гармоничной связи с постановочным содержанием программы. Их следует воспроизводить и записывать с особой тщательностью, потому что от этого зависит точность и качество созданного в эфире художественного образа.

Основная цель стереофонии заключается в создании потока звука, как прямого, так и отраженного направления, дающего ощущение реального звучания в пространстве. Записанные подобным образом звуковые эффекты особую роль играют на радио.

Отличие монозвучания от стереофонии заключается в том, что в первом случае реверберация происходит на одном источнике звука, лишая музыкальное произведение ясности и уменьшая разборчивость речи, а во втором она распространяется по всей ширине звукового пространства.

Специалисты считают, что в идеале для выполняемой в стереофоническом режиме постановки необходимо использовать эффекты, которые изначально были записаны в стереозвучании. Тогда при их воспроизведении производится разделение сигналов в стереопанораме. Если нет возможности заранее осуществить стереозапись звука, то можно использовать и его монофоническое звучание при соответствующей адаптации к условиям постановки.

При создании продолжающихся эффектов, таких как шум дождя или шум ветра и т.д., добиться стереокартины можно с помощью отдельных источников звука, воспроизводящих несинхронное звучание ранее записанного эффекта (или одного источника, использующего при работе различные временные задержки), но при этом необходимо разнести их на разные точки внутри звуковой сцены. Кроме того, продолжающиеся эффекты могут быть получены и при использовании специального электронного устройства, носящего название «спредер», распространяющего монофонические звуки по всему объему панорамы. Для воспроизведения отдаленного звука, передвигающегося на открытом воздухе, достаточно проделать очень простую операцию — панорамное смещение моноисточника.

Применение стереофонического звучания особенно важно при производстве радиопостановок, так как оно максимально активизирует воображение радиослушателей и создает у них ощущение «эффекта присутствия» на месте воображаемых событий.

Итак, шумы играют большую роль в создании звуковой атмосферы действия. С их помощью можно создать не только звуковой подтекст действия, но и точнее охарактеризовать окружающую обстановку. Шумовые эффекты могут влиять на драматургию не только отдельных эпизодов, но и всего эфирного произведения.

Шумы в эфирном произведении выполняют несколько функций²⁸:

1. Образная функция. Например, человек, издающий звериный крик, создает в нашем представлении образ оборотня, вампира и т.д. Использование аналогичных приемов требует от создателей произведения тонкого вкуса и умения точно увязать шум со стилистикой и жанром эфирного произведения.

2. Настроенческая функция. Шумы, по справедливому утверждению А. Г. Соколова, способны создать не только реалистическую атмосферу действия, но и привнести в него

авторское начало (радостное состояние природы, окружающей мрачно настроенного героя, или, наоборот, ощущение счастья персонажа в окружении суровой природы и т. д.)¹.

3. Драматическая функция. Эту функцию шум выполняет в том случае, если становится причиной дальнейшего развития действия, когда его появление в сцене вызывает следствие — новое событие.

4. Функция выражения состояния звуковой среды или характера звукового восприятия героя. Например, капающая вода в соединении с приемом реверберации (или эхо) создает ощущение пустоты и заброшенности помещения и может ассоциироваться с ощущением одиночества человека, его неустроенностью.

5. Функция символа: скрип тяжелой железной двери может символизировать тюрьму, заточение, тикающие часы, метроном создают ощущение ожидания, звук движущегося поезда — нетерпения и т.д.

Как правило, шумы выполняют в эфирных произведениях несколько функций одновременно. Чем сложнее, ярче замысел автора и режиссера, тем образней и выразительней у них работают шумы.

Шумовые эффекты, которые нельзя воспроизвести в студии, носят название записанные эффекты. К ним относятся:

- бытовые шумы (машины, самолеты, поезда, станки, птицы, шумы природных явлений, толпы, голоса животных и т.д.);
- военные шумы (танки, бомбардировщики, пулеметы, автоматы, взрывы и т.д.).

Шумы, которые создаются и записываются специально для определенных целей (фильмов, спектаклей, радиопостановок), носят названия действенные эффекты или ирреальные шумы (шумы, которых нет в природе).

Интершум — это документально записанный шум при съемке фильма, телепрограммы или радиопрограммы: шум ткацкого цеха, завода и т.д. Точнее — это шумовой фон без комментариев или голосов исполнителей. Если интершум записан плохо, некачественно, неразборчиво, то звукорежиссеру приходится искусственно воссоздавать звуковую атмосферу действия, подкладывая в программу фоновые «неродные» шумы, что увеличивает время работы в аппаратной перезаписи, а следовательно, и материальные затраты на производство телерадиопроизведения. Кроме того, возрастает риск быть неточным в создании звуковой атмосферы реального действия (например, публику очень раздражают бурные аплодисменты в тех эпизодах программы, которые у нее не вызывают восторга, или безудержный смех там, где вовсе не смешно). Именно поэтому записи интершумов необходимо уделять большое внимание.

Грамотное владение шумовым материалом помогает в некоторых случаях создавать иллюзию «зримого» образа, которого нет в кадре. Как, например, при помощи одних только шумовых фонограмм можно решить сцену расставания двух молодых людей?

шумы	смысл происходящего
Шум подъезжающей машины	Машина, на которой героиня уезжает, покидая своего возлюбленного, подъехала к дому
Сильно хлопнула дверца автомашины	Героиня села в машину, в гневе хлопнула дверцей
Шум отъезжающей автомашины	Героиня уезжает, оставляя своего бывшего возлюбленного с его переживаниями

¹ Соколов А. Г. Монтаж изображения и звука. М., 1988. С. 36.

В этот момент в кадре могут быть грустные глаза главного героя, снятые крупным планом, или что-то еще. Звуки «дорисовывают» происходящие события. На радио, где нет изображения, этих звуков вполне достаточно, чтобы в воображении публики создалась картина происходящего.

Мы уже говорили о том, что любой звуковой эффект должен быть гармонично связан с содержанием. Особенно это важно при постановке художественных программ.

В документальных телевизионных фильмах особенно важно, чтобы шумы, создающие атмосферу действия, были предельно точными по отношению к изображению. Например, шум мотора автомобиля марки

«Мерседес» должен точно соответствовать данной марке, а залп орудийного выстрела — типу конкретного орудия и т.д. В противном случае у телезрителей возникнет недоверие к создателям документальных произведений.

4.5. роль шумов в создании звуковой атмосферы времени

Существует понятие «звуковая атмосфера времени». Каждый исторический период имеет свой звуковой фон, ему свойственны характерные шумы. То же самое можно сказать о конкретных местности, стране, городе, селе. Как уже отмечалось, состав этого фона определяется естественными, техническими и социальными факторами. Звуковой фон, хотя и незаметно, но постоянно меняется.

Так, например, в звуковой атмосфере Москвы 20-х годов прошлого века много общего с дореволюционным временем. На улицах мальчишки — продавцы газет выкрикивали их названия, гнусаво тянули «Старье берем!» старьевщики с мешками за плечами; пронзительно выпевали мастеровые: «Точим ножи-ножницы, бритвы, керосинки исправляем, стекла вставляем!» По дворам в то время ходили шарманчики с попугаями, вынимавшими пакетики с сюрпризами и предсказаниями. Шарманка издавала жалобные мелодии. Часто на улице играли скрипачи, доносились удары церковного колокола или колокольных перезвонов. Звукорежиссеры, создающие в эфирных программах звуковую атмосферу того или иного исторического периода, должны знать подобные детали повседневной жизни, ее «голоса».

Иногда возникает необходимость в имитации шума. Существует несколько «секретов», которые необходимо взять на вооружение звукорежиссерам.

- Взмахи крыльев летящей птицы легко воспроизвести попеременно открывая и закрывая зонтик.
- Бой кабинетных часов можно имитировать ударами через паузу по клавише фортепиано в низком регистре, добавив к ним реверберацию.
- Плеск волн имитируется перемешиванием воды в ванне (часто для этого в тонателье устанавливают ванну).
- Звук шагов человека по снегу достигается надавливанием попеременно обыкновенной столовой ложкой на крахмал, крупную соль или кукурузные хлопья.
- Воспроизвести треск костра можно, сжимая в руке газету или целлофановый пакет.
- Редкие капли дождя по подоконнику имитирует стук ногтя указательного пальца по железной поверхности.
- Наполнение водой бокала из сифона — шуршанием папиросной бумаги.
- Чтобы имитировать чокание пивными кружками, нужно чокнуться двумя гранеными стаканами, зажатыми всей ладонью.
- Звон хрустальных бокалов воспроизводится с помощью двух граненых стаканов, которые держат двумя пальцами за самый ободок стакана и при этом ударяют их друг о друга верхними частями.

- Выстрел из ружья имитируется следующим образом: хлопущая или деревянная доска приводятся в движение веревкой или ударяют палкой по кожаному сиденью стула.
- Свист от метания копья или полет стрелы имитируются резким движением прута непосредственно около микрофона и т.д.

Чтобы успешно работать с шумами, звукорежиссеру необходимо периодически «включать» свои уши, т.е. воспитывать в себе слуховую наблюдательность (на природе, в лесу, в горах и т.д.). Это поможет точнее определить разные оттенки шумов (шум листвы весеннего леса по тембру отличается от шума листвы осеннего леса и др.).

Шумы и музыка способны отражать явления материального мира ритмично организованными звуками — в этом их принципиальное сходство, отмеченное рядом психологов и искусствоведов. Недооценка роли шумов и музыки в звуковых партитурах некоторых современных теле- и радиопрограмм ведет к снижению их качества. Нужно избавляться от издавна заведенного утверждения о том, что музыка и шумы — лишь дополнение к слову или изображению. Это в корне неверно, потому что музыка и шумы могут представлять в эфирных программах вполне самостоятельные сюжетные линии благодаря заложенной в них семантической информации.

Сходные выразительные средства шумов и музыки послужили основой для их синтеза и формирования нового художественного явления, получившего широкое распространение в современном кинематографе, телевидении и радио, — шумомузыки.

Шумомузыка включает в себя конкретные, реально существующие звуки повседневности. Особым образом, комбинируя их, сопоставляя, объединяя, пропуская через синтезатор и другую трансформирующую аппаратуру, создатель звуковой партитуры может достигнуть необычных эффектов. Существует много концертных произведений, которые являются ярким образцом такой музыки: А. Козлов «Пульс улицы», П. Драфи «Сфинкс», Э. Артемьев «Ветер на равнине» и др.

Шумомузыкальные фактуры позволяют создавать фантастическую атмосферу видений, снов. Для этой цели заранее записанные, уже готовые фонограммы натуральных шумов трансформируются по высоте, изменяются в скорости и т.д.

Большой интерес в этом плане для телерадиовещательной практики представляет творчество композиторов-авангардистов: Л. Берио, П. Булеза, М. Кагеля, Я. Ксенакиса и др. Их произведения производят впечатление крупных мазков, в них отсутствует ярко выраженная мелодия, при помощи различных искусственных инструментов (например, синтезатора) часто имитируются реальные шумы. Таким образом они создают ощущение последовательности различных шумовых эффектов, о чем часто свидетельствуют сами названия шумомузыкальных произведений.

Например, части композиции «Четыре пьесы для девятнадцати шумовых инструментов» Луиджи Нони именуются так:

1-я часть — «Пробуждение города»;

2-я часть — «Скопление самолетов и автомобилей»; 3-я часть — «Еда на террасе казино»;

4-я часть — «Нападение в оазисе».

В композиции Джона Кейджа «Фонтан смесей» (1958) задача исполнители (меццо-сопрано) сводится к хлопанию в ладоши, взвизгиваниям, крикам и постукиванию ногой.

Если в начальный период возникновения шумомузыкальных композиций авангардистов это направление подвергалось однозначно резкой критике со стороны общественности, то с появлением радио, кино, а затем и телевидения именно оно стало востребованным, так как создателям эфирных произведений, чтобы точнее выразить

атмосферу действия или состояния героев, часто нужен не ярко выраженный мелодизм, а интересные, порой необычные музыкально-шумовые акценты.²

² Ефимова Н.Н. Звук в эфире (издание второе, дополненное). Учебное пособие. Академия медиаиндустрии, 2015 г. – 145 с.